

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Master en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

TRABAJO FIN DE MÁSTER:

Didácticas de la Historia del Arte desde y para la alfabetización visual. Las vanguardias del s XX. Un enfoque teórico-práctico

CURSO 2018-2019

Autora Saray Pérez Alonso
Especialidad Ciencias Sociales
Director José Matesanz del Barrio

RESUMEN

Esta propuesta didáctica plantea un cambio de enfoque y metodológico para la asignatura de Historia del Arte de 2º de Bachillerato, orientado hacia un enfoque perceptivo práctico. Se interesa en un método de trabajo que favorezca en el alumnado un proceso de alfabetización visual, o adquisición de habilidades autónomas para la lectura, producción y análisis de mensajes visuales, como una habilidad indispensable en la realidad posmoderna. La comunicación visual y sus lenguajes son un recurso muy explotado en la sociedad actual, que consume a diario más imágenes que palabras. La efectividad de emisión y lectura responde a contextos culturales, y sus códigos se nutren también de ellos. Es por ello necesario realizar una labor retrospectiva para comprender cómo ha funcionado y funciona el lenguaje visual y sus códigos a lo largo de la historia y el por qué, para posteriormente proceder a un análisis exhaustivo y crítico de los mismos como origen de discriminaciones y manipulaciones. Se postula aquí un nuevo enfoque de la asignatura de Historia del Arte como acceso a estos conocimientos prácticos, estrechamente ligados con los estándares de aprendizaje que exige el currículo.

Como ejemplo se expone el diseño de una actividad en formato *WebQuest*, que plantea el objetivo de trabajar en un sistema cada vez menos dirigido, que fomente la consecución de habilidades y competencias autónomas de lectura y pensamiento crítico del alumnado, útiles no solo para la superación de las pruebas de evaluación sino para su uso en la vida diaria.

PALABRAS CLAVE

Alfabetización visual - historia del arte - género – Vanguardias - WebQuest

ÍNDICE

01/ INTRODUCCIÓN.....	7
01.1/ Justificación.....	7
01.2/ Objetivo del trabajo	8
01.3 / Desarrollo metodológico del trabajo	9
02/ ESTADO DE LA CUESTIÓN	10
02.1/ Fórmulas de trabajo a partir de la enseñanza de la Historia del Arte.	10
02.2/ Enfoques de la Historia del Arte.....	11
02.3/ Integración del arte contemporáneo en el currículo	12
02.4/ Metodologías comunes e innovadoras en Historia del Arte.....	17
02/ 5 El acercamiento a la obra de arte.....	19
02.5/ La necesidad pedagógica del arte contemporáneo	20
El uso actual de lenguajes artísticos de las Vanguardias.	20
02.6/ Análisis de barreras o dificultades que presenta la lectura e interpretación del arte contemporáneo.....	21
03/ DIDÁCTICA DE LA HISTORIA PARA LA ALFABETIZACIÓN VISUAL	23
03.1 / Objetivos.....	23
Objetivos didácticos:.....	23
Objetivos metodológicos:	23
Objetivos científicos:	23
03.2/ Premisa de trabajo	24
La necesidad de un cambio de enfoque: de la teoría a la práctica	24
La utilidad de la Historia del arte: La alfabetización visual	25
Los procesos de alfabetización visual: El acercamiento a la obra de arte	26
La práctica artística como detonante de un aprendizaje significativo.	31
La ausencia de referentes femeninos en el currículo de Historia del Arte.....	33
Experiencia previa:	35

03.3/ Propuesta	37
Actividad.....	38
Diseño de la actividad.....	40
Niveles de trabajo.....	43
03.4/ Contenidos	43
Contenidos conceptuales.....	44
Contenidos procedimentales	44
Contenidos actitudinales	44
Contenidos transversales.....	44
03.5/ Competencias Clave	45
03.6/ Materiales y recursos didácticos.....	48
03.7/ Temporalización y secuencia de las actividades	49
03.8/ Metodología.....	49
03.9/ Inclusión	52
03.10/ Evaluación	53
Estándares de aprendizaje	53
Indicadores de logro.....	53
Instrumentos de evaluación.....	54
Criterios de evaluación.....	55
04/CONCLUSIONES / IMPLICACIONES:	57
06/ ANEXOS	64
ANEXO I. Experiencia base. “El color como lenguaje”	64
ANEXO II. Experiencia base. “Inmersiones Barrocas”.....	69
Propuesta y trabajo del alumnado	69
Encuesta de evaluación y resultados.....	73
ANEXO III. Recursos didácticos materiales: WIX “VVanguardia” o “La Verdad de las Vanguardias”	78

.....	90
ANEXO IV. Recursos didácticos materiales: “VVanguardia” Actividades	91
Programa didáctico	91
Cartelas.....	91
Catálogo	93
.....	93

01/ INTRODUCCIÓN

01.1/ Justificación

Como productora artística y cultural observo una falta de interés y participación de las nuevas generaciones en relación con el panorama artístico y cultural más reciente, lo que deriva en un desaprovechamiento de los recursos que este ofrece, como material didáctico o como fin en sí mismos.

Las aulas de Historia del Arte se vacían y la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ha sido desvirtuada, desacreditada y despojada de relevancia en el mundo académico. A ella, y en especial al arte contemporáneo, se dedica únicamente una pequeña porción en la asignatura optativa de Historia del Arte, en el currículum de 2º de Bachillerato. Su docencia se ve complicada por el exceso de contenidos, concentrados en un único curso académico de 4 horas semanales, respondiendo a las exigencias de la EBAU, cuya presión influye negativamente en el desarrollo de la materia. Estos factores guían la ejecución de la docencia, en la mayor parte de los casos, hacia una metodología expositiva que propicia el aprendizaje memorístico y anula la autonomía del alumno. Una docencia centrada especialmente en los primeros bloques de contenidos, que tienden a concebirse como la base para comprender el arte y a exponerse de un modo más dilatado, a pesar de ser los más literales y de más sencilla lectura. De esta manera en los últimos bloques, el tiempo comienza a escasear, lo que sumado a su complejidad de decodificación y aumento de la retórica, dificulta la comprensión y el aprendizaje del alumnado, que encuentra numerosas barreras para conectar con las nuevas expresiones de las manifestaciones artísticas más recientes, a pesar de ser las más cercanas cronológica y contextualmente.

De esta manera la alfabetización visual queda circunscrita a una selección muy escueta de manifestaciones artísticas del ámbito occidental, y primordialmente de origen masculino que transmite una idea impropia, injusta y contextual de los lenguajes visuales.

Esta falta de interés anteriormente mencionada se ve alimentada por las dificultades de acceso a la alfabetización visual en la educación primaria y secundaria, cuyos contenidos más cercanos responden a la asignatura de educación plástica y audiovisual y se basan en el desarrollo de habilidades psicomotrices en la Primaria, y en la literalidad técnica en la Secundaria.

Siendo la comunicación visual y sus lenguajes un recurso tan explotado en la sociedad actual, que consume a diario más imágenes que palabras, uno se pregunta por qué en ningún currículum de niveles

obligatorios se contempla la alfabetización visual, es decir, el proceso de aprendizaje y comprensión del lenguaje visual y sus códigos, así como de sus usos, como parte de la educación formal.

Dada la ausencia de estos contenidos y estándares en la ley educativa actual, ¿cómo puede un docente reorientar su práctica para la inclusión de los mismos? ¿En qué medida se agiliza y facilita este aprendizaje a través de la interdisciplinariedad y el trabajo transversal? y, ¿cómo contribuirían estos factores a la puesta en valor de la asignatura de Historia del Arte, cultivar el interés por la misma dentro del alumnado y a evitar la desertización de sus aulas?

01.2/ Objetivo del trabajo

El objetivo principal de la enseñanza del arte es que el alumnado llegue a comprender la realidad social histórica a través de una perspectiva sensorial, alcanzando así niveles de comprensión más profundos.

La alfabetización visual, o proceso de aprendizaje de codificación y decodificación, producción y lectura de mensajes visuales es una de las bases de esta materia, suponiendo una herramienta de gran utilidad en la sociedad posmoderna que parece evolucionar hacia el uso de las imágenes como lenguaje universal.

Las imágenes se han construido como un lenguaje a lo largo de la historia, convirtiéndose en uno de los pocos medios de comunicación útil en épocas de extendido analfabetismo, o como documento histórico sobrepasando la literalidad y transmitiendo las realidades subjetivas de otros tiempos. En la actualidad las imágenes se han convertido en el lenguaje imperante y nos llegan por todos los medios con una efectividad inmediata. Esta efectividad de emisión y lectura responde a contextos culturales, y sus códigos se nutren también de ellos. Por ello es necesario realizar una labor retrospectiva para comprender cómo ha funcionado y funciona el lenguaje visual y sus códigos a lo largo de la historia y el por qué, para posteriormente proceder a un análisis exhaustivo y crítico de los mismos como origen de discriminaciones y manipulaciones.

Por este motivo la alfabetización visual se considera en este trabajo parte del objetivo principal, como medio y como fin en sí misma, enfatizando en ella, dada la ausencia de su trabajo en el resto del currículo y explícitamente orientada a dar respuesta a unos estándares de aprendizaje fijados que exigen del alumno una lectura y análisis autónomo y crítico de las obras de arte.

01.3 / Desarrollo metodológico del trabajo

Para el desarrollo de este trabajo se procedió a una fase previa de consulta bibliográfica por la cual se accedió a diferentes propuestas didácticas que establecían vínculos entre la práctica artística y la Historia del Arte. En estas se observó que todas ellas compartían como principal objetivo la creación y la práctica artística contando con los contenidos teóricos como excusa. El análisis de los resultados de todas ellas revelaba una inmersión profunda en los procesos artísticos con la consecuente construcción de un conocimiento significativo sobre ellos. (Antúnez, Ávila, & Zapatero, 2008) (Arriaga, 2010) (Fernández & del Río, 2007) (Ortega Angulo, Payo Herranz, & Saiz Manzanares) (Triviño Cabrera, 2018)

Asumidos estos datos, uno se plantea la utilidad de un recurso así dentro del aula de Historia del Arte y la cabida de los mismos en la cronología y desarrollo de la docencia.

Surgió así la premisa principal que pretendía aplicar de manera enriquecedora mis capacidades artísticas en el desarrollo de la materia, ya no como excusa sino como recurso y fuente de conocimiento para el alumnado.

Se diseñó una unidad didáctica para los contenidos que correspondían al periodo de desarrollo de las prácticas, el Arte Barroco, que integrara los recursos de la práctica artística como acceso a un aprendizaje más amplio y significativo. En el diseño de esta unidad didáctica se fueron concluyendo los que serían los objetivos de la propuesta que en estas páginas se expone.

Tras el análisis del currículo para la elaboración de la unidad didáctica se descubrió también la falta de referentes femeninos culturales dentro de los estándares de la asignatura y se decidió incluirlos en el desarrollo de la docencia como un estímulo experimental de los intereses del alumnado.

En último lugar se estableció como premisa el estímulo de la creatividad ligado a la inteligencia visual, dentro de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Las inteligencias múltiples se establecen como vías de acceso de información a nuestro cerebro, están relacionadas con nuestras diversas habilidades y capacidades y con los diferentes hemisferios del cerebro. El trabajo con cada una de ellas ayuda a mejorar las habilidades en ese campo y a su vez a potenciar su efectividad como vía de acceso de conocimiento significativo. Para incorporar el trabajo con la inteligencia visual en la materia se optó por generar un vehículo de conocimiento visual que guiara las explicaciones del docente y sirviera de apoyo.

Tras el desarrollo de la docencia se pasó una encuesta de evaluación que sumada a las conclusiones del trabajo y resultados recopilados por el docente, estableció las bases para la generación de una base teórica fundamentada en la aplicación de estos objetivos y método a otros contenidos.

En este momento se procedió a una segunda revisión bibliográfica más amplia destinada a la recopilación de información sobre la asignatura de Historia del Arte, sus enfoques y metodologías, y la efectividad de los mismos como base para el modelado de las ideas anteriormente expuestas.

A esta revisión bibliográfica y estudio de la cuestión prosiguió el análisis del currículo y estudio de los contenidos transversales a añadir, así como la adecuación de los mismos a los objetivos. Para finalizar, estos estudios se materializaron en el diseño de varias actividades en formato *WebqQuest* y las consecuentes modificaciones para perfeccionar el producto que aquí se presenta como material adjunto a este trabajo.

02/ ESTADO DE LA CUESTIÓN

02.1/ Fórmulas de trabajo a partir de la enseñanza de la Historia del Arte.

La Historia del Arte ha padecido un enfoque aislado, anecdótico y elitista a lo largo de los años, integrada en un subapartado de la cultura al final del tema en el libro de Historia en los cursos de ESO y siendo totalmente desprovista de importancia con ello.

Se evidencia como una asignatura devaluada, y así queda constancia desde las primeras leyes que se promulgaron para la regulación de la formación, en las que su espacio se redujo al nivel superior previo a la universidad, C.O.U, donde se ofrecía como optativa y presentaba un enfoque que propiciaba un aprendizaje memorístico.

La nueva ley LOGSE promovió el constructivismo e implantaba y evaluaba habilidades nuevas como la de aprender a aprender, mantuvo un enfoque similar. Fue la posteriores reformas con la LOE y LOMCE la que establecieron una reorientación de la asignatura hacia la importancia de la obra de arte y sus capacidades comunicativas, sin embargo esta pretensión en la práctica se ve obstaculizada aún hoy por la condensación y dificultad de los contenidos, que condicionan a reorientar la docencia en lo

que desemboca en el mismo enfoque teórico y memorístico limitado de nuevo por el currículo, la EBAU y su ajustado calendario.

Todo ello ha concluido en la situación actual y reducida de la materia, que en ESO carece de un enfoque claro, lo que deriva en la falta de formación del alumnado en este área, y en Bachillerato propicia la partida de ciertas ideas preconcebidas, simplistas, generalizadoras y erróneas sobre el arte, dificultando cualquier atisbo de aprendizaje de un proceso de lectura autónomo y profundo de la obra de arte. Estas cuestiones se traducen en problemas de incomprensión, nutridos por el desconocimiento de las fuentes y una creciente tendencia a ser unicasales, que tiñe su visión del arte.

02.2/ Enfoques de la Historia del Arte

Como hemos visto, el principal enfoque de esta materia en su escasa evolución en el currículo ha sido siempre primordialmente pedagógico, con una imperante tendencia teórica y memorística, condicionado siempre por contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, pruebas evaluadoras y escasez de tiempo.

Destaca en general la tendencia hacia una orientación historiográfica que se apoya en fuentes secundarias, en la crítica o la teoría del arte. Personas ajenas a la obra producen planteamientos teóricos alrededor de las mismas y estas se toman como verdades absolutas, sin embargo no se tiende a plantear la empatía del alumnado con el artista y su producción en primera persona. Los procesos artísticos, en concreto los más recientes, resultan totalmente ajenos a los discentes, siendo en muchos casos, y en especial en el arte contemporáneo, la esencia propia del mensaje de la obra. Es razonable que dado este problema se plantee la necesidad de un enfoque transversal de la materia que incluya colaboraciones con el departamento de Plástica, Visual y Audiovisual, pero que solo es posible en niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, donde se puede cursar esta asignatura de manera optativa, y aun así esta no se constituye como llave. Por otra parte en estos niveles los conceptos de Historia del Arte que se trabajan son superficiales y tienden a simplificar en demasía, tratándose de manera puntual y aislada sin acercarse apenas al arte contemporáneo. Es por este motivo que esta solución parece no ser tan válida o factible como se plantea.

Otras orientaciones posibles atienden a la concepción semiológica del arte como un lenguaje, la puesta en valor del panorama cultural, y en menor medida, nuevamente limitada por el currículo, la aplicación de la perspectiva de género en la Historia del Arte. Todas ellas orientadas hacia una visión más crítica y analítica de la asignatura, encuentran espacios reducidos en la práctica docente diaria,

consiguiendo en el mejor de los casos filtrarse como enfoques puntuales en el grueso de una materia cuya finalidad última se mantiene en dar respuesta a unos estándares cerrados poco equitativos, muy teóricos y rígidos, sin cabida a una reestructuración útil y renovada de acuerdo a los tiempos y capacidades actuales.

En otro orden de cosas, el currículo asume como premisa un enfoque constructivista de la educación, por el cual los conocimientos se construyen de manera procesual a lo largo de toda la vida. (Asenjo Travesí, 2018) En este caso, y dadas las circunstancias, es difícil de aplicar a la asignatura de Historia del Arte, a la que el diseño constructivista beneficia claramente, pero el currículo de la enseñanza obligatoria no se ocupa estrictamente de sentar las bases de este conocimiento a lo largo de la Secundaria, que posteriormente se introduce con rotundidad en el Bachillerato.

Encontramos que estos últimos enfoques tienen en teoría claros beneficios para la asignatura pero ciertos matices relacionados con el currículo obstaculizan su puesta en práctica efectiva.

Sería necesario pues, retomar los puntos favorables de estas premisas y encauzarlas hacia el diseño de una solución en niveles más bajos de actuación, que eluda las barreras del currículo. Es por este motivo que el cambio de enfoque metodológico se vuelve tan urgente, priorizando la necesidad de establecer vínculos del alumnado con la asignatura, con el fin no solo de mantener pobladas sus aulas, sino de aportar al alumnado un conocimiento útil y práctico que modifique el preconcepto asumido de la materia.

02.3/ Integración del arte contemporáneo en el currículo

En la actualidad la Historia del arte en el currículo de la LOMCE se concentra como tal en la materia de Historia del Arte de 2º de Bachillerato, sin embargo dentro de él algunos conceptos se trabajan puntualmente desde otras asignaturas en niveles más bajos. En la ESO materias como Geografía e Historia, o Cultura clásica incluyen contenidos del arte en relación con el grueso del temario, pero se articulan casi de manera anecdótica y puntual, y otras materias como Plástica, Visual y Audiovisual, que presentan en apariencia una partida idónea para trabajar y vincular conceptos de la historia del arte y el lenguaje visual a través de la práctica, se inclinan más hacia el desarrollo de habilidades técnicas aisladas y desvinculadas de este campo.

Como ejemplo del potencial de medios que puede ofrecer, encontramos la modalidad del Bachillerato artístico, donde la materia se despliega en 2 asumiendo la forma de Fundamentos del arte I y II, y

otras materias específicas como Cultura Audiovisual, Dibujo Artístico o Fundamentos del Diseño, la integran en sus contenidos vinculando la práctica y la teoría con los contextos históricos para la mejora de la comprensión de ambas.

LA HISTORIA DEL ARTE EN EL CURRÍCULO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA ESO

En esta disciplina se plantea una introducción muy precaria de contenidos de arte en función de la cronología y en relación a los contextos históricos estudiados.

Se establecen estándares de aprendizaje incoherentes que pretenden el análisis somero de obras de ciertos periodos, sin una previa introducción a los lenguajes del arte. En definitiva se alude el concepto de la obra de arte como documento histórico meramente literal.

En última instancia, el bloque final dedicado a la relación entre presente, pasado y futuro en Historia y Geografía no incluyen referencias a la historia del arte como parte y partícipe de las mismas, se expone por tanto de forma aislada y anecdótica sin un nexo de unión.

LA HISTORIA DEL ARTE EN EL CURRÍCULO DE CULTURA CLÁSICA EN LA ESO

(Específica, optativa)-

3 horas semanales en 2º curso

2 horas semanales en 4º curso

Esta asignatura se establece como el primer vínculo real del alumnado con la Historia del Arte. En ella se abordan en profundidad y en relación los contextos históricos y culturales y los diversos lenguajes de un determinado periodo. El alumnado encuentra en ella todas las claves para comprender el arte partiendo de la realidad histórica, social y personal, estableciendo vínculos interdisciplinares que permiten una comprensión más profunda de la realidad misma y sus lenguajes. Se establecen lazos entre historia, economía, filosofía, arte, literatura y música entre otras, que favorecen un enriquecimiento mutuo del aprendizaje de todas ellas. La visión general y particular a la que accede el alumnado es mucho más profunda y se articula como ramificaciones interconectadas que amplían su conocimiento exponencialmente.

LA HISTORIA DEL ARTE EN EL CURRÍCULO DE PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL EN LA ESO (Específica, optativa en el segundo ciclo)

3 horas semanales en 1º curso

3 horas semanales en 3º curso Específica optativa

2 horas semanales en 4º curso Específica optativa

Esta materia se articula en todos los niveles educativos en torno a tres bloques, a saber: expresión plástica, comunicación audiovisual y dibujo técnico. Son los dos primeros bloques los que mayor vínculo establecen con la asignatura de Historia del Arte abordando, según el currículo, lo que podrían construirse como las bases para la comprensión y uso del lenguaje audiovisual, aspirando a ser en consecuencia, las bases para la lectura y análisis de una obra de arte. Sin embargo los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación establecen una orientación más técnica, dirigidos a la evaluación de habilidades tras la correcta aplicación de ciertos recursos que se abordan de manera aislada.

Podría resumirse como un aprendizaje inductivo que va de lo particular a lo general, pero nunca termina de llegar a lo general, o la raíz histórica de los procesos que se estudian. Así pues se abordan los procesos del arte abstracto sin hacer referencia al orden que deriva en los mismos históricamente y justifica su creación.

Bien es cierto que en su inicio la asignatura se orienta claramente hacia la alfabetización visual vinculada a su utilidad en el presente y a los medios audiovisuales, pero pronto comienza a diluirse con la acumulación de conceptos y prácticas técnicas más propios de las artes aplicadas, entre los que asoman anecdóticamente conceptos de composición y comunicación abordados y evaluados desde la práctica, pero sin justificación teórica.

En el segundo ciclo, en lugar de reorganizar los conceptos con el fin de aclararlos, se redunda en orden y se suman contenidos, agravando la maraña e impidiendo su clasificación para su posterior uso como punto de partida en Historia del Arte.

En conclusión, plástica y visual es una materia redundante, y desde mi punto de vista ordenada con poca utilidad, tanto para aquellos que pudieran encontrar en ella el desarrollo de sus intereses creativos, como a aquellos para los que pudiera asentarse como llave de conceptos de acceso a la Historia del Arte. Su utilidad queda enmascarada y sus objetivos y potencial velados, lo que deriva en la concepción de levedad de la asignatura y el menosprecio y desinterés del alumnado por la misma.

LA HISTORIA DEL ARTE EN EL CURRÍCULO DE 2º DE BACHILLERATO (Troncal de opción)

4 horas semanales

Esta asignatura se oferta dentro de los itinerarios de Humanidades y Ciencias Sociales, y Bachillerato Artístico y agrava su importancia la posibilidad de su inclusión para subir nota (a elección de el/la estudiante) en las pruebas de la EBAU.

Se presenta como un bloque sólido y sistematizado. Su gran acumulación de contenidos responde a un orden cronológico que los agrupa en bloques estilísticos por periodos históricos, permitiendo así la comprensión del origen de estos como una construcción procesual sobre los anteriores, que a su vez presenta generalmente una apariencia de recorrido pendular, por el cual cada estilo retoma el anterior y lo contradice, pero se sirve de él como base para sus propios conceptos.

La estructura de la materia se presta por tanto a una comprensión profunda, pero la condensación de conceptos impide asomarse a contenidos transversales, otros contextos influyentes en el desarrollo del arte como son la realidad social o la vinculación del arte con otras materias, véase la música, la literatura o el cine.

El desarrollo de la materia y su docencia se ven coaccionados por el examen de la EBAU, donde se evalúan los conocimientos totales de la asignatura, exigiendo al alumnado una parte de desarrollo teórico y una parte práctica de análisis de obras.

El grueso del temario se orienta principalmente hacia el análisis de la obra de arte, constituyendo la mayor parte del peso de los estándares de aprendizaje. Esto induce generalmente al profesorado a la adhesión de un tema previo, no incluido en el currículum, de introducción a los lenguajes de la Historia del Arte, a modo de diccionario técnico, que a su vez ayuda y agrava el problema de la escasez de tiempo.

Los contenidos se subdividen en un total de 6 bloques y, tanto autores como obras a abordar, dentro de los cuales destaca la total ausencia de presencia femenina, quedan especificados, si no en el currículum, en los criterios de la EBAU establecidos por cada comunidad autónoma. Estos bloques abarcan la Historia del Arte desde el arte clásico en Grecia, hasta las manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX, correspondiendo al arte contemporáneo desde el siglo XX los bloques 5 y 6, asociados a la parte final del curso.

Son por tanto estos estándares de aprendizaje, anteriormente mencionados, los que guían el desarrollo de la materia, en ellos se observa una visión de la obra muy teórica que no deja espacio al concepto del arte como una impresión personal. Quedan apartados también conceptos como la diferencia entre calidad y gusto en lo que a una obra de arte respecta y el debate sobre la autoridad de estos, así como la evolución de la figura del artista en primera persona. Se ofrece por tanto un enfoque, muy centrado en la consecución de resultados expositivos y poco analíticos y deductivos, propios del espíritu evaluador de la prueba de acceso de la universidad (Asenjo Travesí, 2018)

La escasez de tiempo y condensación de contenidos, sumados a estos estándares dificultan la ampliación de la materia, pudiéndose observar en la práctica generalmente, la llegada al ecuador del temario, con Goya en el inicio del bloque 4. *El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación*, hacia comienzos de Marzo, quedando así para la segunda mitad, algo más de un tercio de las horas del curso.

El arte contemporáneo se introduce en la recta final del curso, los nuevos modos de crear y la nueva perspectiva en la figura del artista. Repleto de retórica y controversia llega abruptamente a un alumnado acostumbrado a la literalidad de anteriores estilos, encontrándose de bruces con obras enrevesadas, subjetivas y complejas cuyos contextos desconocen y no comprenden, y cuyo valor en gran parte tiene que ver con el contexto histórico, la evolución de la figura del artista y el nuevo papel del espectador como parte activa.

La preconcepción de estos movimientos fuera de la figuración técnica, asociada errónea e intuitivamente a la calidad, tiende a jugar en contra también. Todo este conjunto convierte a estos estilos en los más inaccesibles para el alumnado, para el cual la Historia del Arte más reciente se presenta de por sí como un material duro, denso, sin precedente y con poca relación aparente con los contextos actuales a los que es en realidad tan cercano. Esta aparente lejanía se incrementa además con la documentada ausencia entre otros de inserción en el currículum de referentes culturales femeninos, a la ausencia de criterios y diferenciación de calidad y gusto y a la anulación de la experiencia de la obra por el alumno como parte del análisis de la misma.

02.4/ Metodologías comunes e innovadoras en Historia del Arte

La preocupación por el funcionamiento y efectividad del orden que establece el currículo y por facilitar la comprensión y acceso del alumnado a los contenidos de los últimos bloques, ha llevado a algunos docentes a la reorganización de los contenidos en su aula, implementando órdenes inversos que comienzan a explicar el arte más reciente y van retrocediendo en el tiempo, o incluso intercalando temas de las dos mitades para afianzar el trabajo de los bloques 5 y 6 sin desatender los anteriores. Estos métodos en cualquier caso, no han logrado demostrar su efectividad total, ya que eluden uno de los pocos puntos elocuentes del diseño de la asignatura curricular, su orden cronológico, que pretende orientar al alumnado a la concepción de la historia del arte como un proceso constructivo.

En general el currículo de la Historia del Arte no ha variado mucho a lo largo de los años y es precisamente éste y su enfoque hacia los criterios de evaluación de la EBAU, pese a ser optativa, los que condicionan la innovación metodológica en esta materia, y la encasillan en el método expositivo huyendo de las metodologías en las que el alumno es el productor, dada su escasa base de conocimiento y la falta de tiempo. No obstante los hechos demuestran que si alguna posibilidad existe de devolver a la Historia del Arte la importancia y valoración que merece, gran parte de este peso reside en la innovación metodológica, que así ha conseguido reavivar entre el alumnado el interés por otras materias.

Estos limitadores inducen a la extendida asunción del **método transmisivo**, muy centrado en los conceptos. En este enfoque metodológico tradicional la materia se aborda a través del planteamiento de disertaciones y la lectura de imágenes a través del método formalista. Su gran ventaja es la capacidad de transmisión de un gran volumen de conceptos que sin embargo no llegan a calar en el alumnado, cuya única función queda reducida a la asimilación de contenidos para su reproducción en una prueba o examen para responder a los estándares.

Otros métodos más activos proponen el **trabajo a partir de fuentes**, por el cual la asignatura asume un enfoque propio de la Historia en el que se trabaja a partir de textos y la obra se entiende como un documento histórico. El trabajo directo con fuentes acerca a los discentes a nuevos niveles de lectura mucho más profundos históricamente hablando, pero deja totalmente fuera la experimentación de las obras y los procesos de comunicación abiertos y subjetivos con el espectador.

El **método biográfico** aborda la Historia del Arte a partir de los artistas como focos individuales, se sustenta en métodos que se empiezan a hablar en el Renacimiento con Vassari y las biografías. No

obstante este método resulta insuficiente para adquirir una perspectiva integral de la materia y precisa ser complementado con otros, puesto que en la Historia del Arte el artista no es un ente aislado y su obra es el resultado de numerosas influencias de orden histórico, técnico, socio económico, etc, que no son únicamente individuales. En cualquier caso este método es útil y comúnmente se utiliza para abordar casos puntuales de artistas cuya trayectoria se presta a este enfoque, son así Picasso con su evolución en fases o Van Gogh con un proceso evolutivo claramente documentado por fuentes como en las cartas a su hermano Thèò.

En el acercamiento a la materia desde **el taller** el alumno accede a ella de manera más práctica, con el planteamiento de indagaciones a través de la obra de arte y en torno a ella orientado el acceso a l conocimiento desde la investigación. Este procedimiento didáctico tiene un enfoque totalmente activo pero se utiliza de manera puntual en torno a temas concretas dada la limitación horaria de la asignatura y la necesidad de responder a las exigencias de los estándares de aprendizaje y la EBAU .

En los procesos de innovación que pretenden captar al alumnado juega un gran papel la implementación de **las TICA** que además de convertirse en un potente vínculo, favorecen en muchos casos el trabajo fuera del aula, como en los procesos *de Aprendizaje invertido*, por los cuales la teoría se trabaja telemáticamente desde casa para posteriormente amortizar las horas de trabajo práctico en el aula con la asistencia del docente.

Son además un recurso principal en Historia del Arte, donde se trabaja con el material visual como objeto, acercando al alumnado a los museos y a las obras de arte y favoreciendo su visualización pormenorizada en muchos casos. A este respecto numerosos museos ofrecen en sus extensiones digitales plataformas interactivas que se han convertido en espacios comunicativos con finalidad educativa, que además difunden su labor cultural y suponen un apoyo importante para el docente dentro y fuera del aula.

- Iniciativas de recorridos virtuales del Museo del Prado
- Google Art Project
- Programa “Play Miró”

Otros proyectos docentes incorporan de manera decidida el acercamiento a la obra de arte optando recursos didácticos que sustentan su trabajo como la inversión de horas, lectivas o no, en visitas a museos, y la participación en programas didácticos diseñados expresamente para estos niveles. Un ejemplo de esto es el proyecto *Musaraña* del museo Thyssen, que enlaza experiencias docentes en

torno al museo y la asignatura de Historia del Arte para ser compartidas en una comunidad, evaluándolas y poniéndolas en común enriqueciendo así una red de trabajo muy potente.

Son pocos los proyectos metodológicos que se enfocan en **la práctica artística** como recurso en esta materia, aunque en muchos casos invierte la relación, trabajando en taller de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contenidos transversales de Historia del Arte. (Antúnez, Ávila, & Zapatero, 2008) Quedan por tanto desterradas de las aulas de Bachillerato las prácticas artísticas como detonantes del aprendizaje significativo, tan potenciadas en niveles educativos inferiores, que se potencian aisladamente en la modalidad de Bachillerato artístico dada la interrelación ineludible que presentan asignaturas prácticas y teóricas. Estas asignaturas prácticas como Dibujo Artístico, Volumen o Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas sirven, en el menos profundo de los casos, de base e introducción a los lenguajes artísticos que se precisan para el comentario técnico de una obra de arte, y a niveles más profundos trabajando con el concepto desde la perspectiva del productor, fomentan la empatía y facilitan el posterior análisis teórico de producciones ajenas al conocer de primera mano los procesos de trabajo. Sin embargo estas no se pueden describir como una metodología en sí misma sino como una complementación de los conocimientos de ambas, que abordan el mismo campo desde diferentes perspectivas. En cualquier caso la efectividad de su combinación invita al estudio de las posibilidades aplicación e integración metodológica en el aula de Historia del Arte.

02/ 5 El acercamiento a la obra de arte.

La historiografía del arte, o estudio de la historia del arte, es la ciencia encargada de revisar la historia con la intención de organizarla y comprenderla. Esta disciplina se encarga a su vez de la revisión de los métodos de acercamiento a la obra de arte postulados a lo largo de la historia, puesto que en ellos se basa el desarrollo de la Historia del Arte como ciencia, recopilando la labor de numerosos estudiosos en torno a las diversas metodologías de estudio de la obra de arte propuestas y por tanto las diversas formas de acercamiento a la obra de arte y las premisas en las que estas se basan.

Los principales métodos de acercamiento a la obra de arte en la historia son los siguientes:

- **Formalista:**

Este acercamiento a la obra de arte focaliza la importancia de lectura de la misma en la forma, asumiendo ésta como su contenido principal entendida por el conjunto de su composición, color o estructura, entre otros.

- **Sociológico:**

Este enfoque se acerca a la obra de arte a partir del concepto de arte como un producto social, y se entiende por tanto que así recibe influencias de todos los aspectos de ésta como las condiciones sociales, materiales, culturales o políticas.

- **Iconográfico:**

El método iconográfico entiende primordialmente que la obra de arte no solo se compone de forma, y concibe que el simbolismo posee gran importancia dentro de la lectura de esta. Por ello su aproximación a la obra se centra en los temas a representar y la significación de los mismos identificándolos y clasificándolos.

- **Iconológico:**

En contraposición al anterior, este método no prescinde de la lectura iconográfica sino que precisa completarla. Entiende que para realizar una lectura efectiva, el contenido no se puede separar de la forma, pues esta le contextualiza, y así estudia las obras en base a estas dos premisas.

- **Semiótico:**

Este enfoque entiende el arte como un lenguaje, y como tal se acerca a él tratando de descifrarle como si de un idioma se tratase, acercándose al arte a través de la interpretación de su forma estética como un signo.

02.5/ La necesidad pedagógica del arte contemporáneo

El uso actual de lenguajes artísticos de las Vanguardias.

“El arte actual necesita de la educación” (Antúnez, Ávila, & Zapatero, 2008)

Los nuevos lenguajes del arte, herederos de las Vanguardias, confirman lo que estas ya anticipaban, la necesidad de establecer al espectador como parte activa de la obra para que su lectura de la misma se enriqueciera, adquiriendo un matiz más profundo y empático gracias a la experiencia estética. Sin embargo los nuevos códigos comenzaron ya en el siglo XX a huir de la literalidad y a encubrirse de retórica, y el proceso comunicativo se volvió más complejo. Surgen así en las Vanguardias los manifiestos, textos colectivos de la mano de los propios artistas que contextualizaban su discurso y facilitaban la comunicación en un periodo de gran proliferación de movimientos con distintos procedimientos, premisas y códigos. Estos manifiestos tenían un claro fin didáctico y servían de intermediarios entre emisor y receptor. Los lenguajes y códigos del arte actual han continuado diversificándose en infinitas direcciones hasta el punto de ser tan complejos que sería preciso establecer un manifiesto para cada artista o incluso cada obra.

El arte en esta era posmoderna llega por vías inesperadas, y el lenguaje visual nos bombardea allá donde vayamos. La comunicación se dificulta, resultando casi inaccesible para aquellos que no han accedido a un discurso didáctico previo, aquellos que no encuentran intermediario en esta comunicación. Es aquí donde se reivindica a la escuela como elemento fundamental, en una sociedad líquida con una clara tendencia dominante de las imágenes como lenguaje universal. Se precisan intermediarios que rompan las barreras que el público encuentra frente al arte contemporáneo, y para que esto suceda sería necesario remontarse al origen de estos modos de comunicar menos literales, que requieren el desarrollo de habilidades diversas e inteligencias múltiples y que aún hoy en muchos casos, resultan incomprensidos. Sería necesario para comenzar, entrenar estas habilidades y fomentar su desarrollo y puesta en juego en función de los objetivos deseados para, al igual que en el arte, conseguir experiencias mucho más profundas y efectivas.

02.6/ Análisis de barreras o dificultades que presenta la lectura e interpretación del arte contemporáneo.

El currículo, el tiempo, y los preconceptos del arte se suman a estos nuevos modos de comunicar que se cubren de retórica y huyen de la figuración para bloquear el paso y la mente al alumnado que aborda con urgencia el arte contemporáneo en las aulas.

Acostumbrados a la cuasi literalidad imperante en los estilos previos y a pesar de estar en preaviso del cambio de rol y perspectiva del artista que avecinaban el Renacimiento y el Barroco, el alumnado se

encuentra con imágenes que nada se parecen a la realidad que conoce y aborda estas nuevas prácticas con reticencia, poyado en unos filtros de calidad preconcebidos basados en el nivel de figuración y en las habilidades. Sin embargo no es de extrañar esta manera de acercarse a los nuevos estilos, contemplando que su formación en lo que a práctica artística respecta es evaluada durante todos los niveles educativos, en función del desarrollo de ciertas habilidades prácticas y técnicas orientadas a la exactitud, los límites y unos criterios estéticos a niveles muy básicos, que más tienen que ver con la decoración que con la expresión.

Así pues su filtro de calidad se ve coartado por una formación que influye negativamente en su percepción.

Este acercamiento desdichado empeora con la pérdida de la literalidad, el parecido a la realidad puede ser obviado en mayor o menor medida, sin embargo no encuentran referente alguno para asumir la información que se pretenden comunicar, y en muchos casos el alumnado, dada la primera barrera, ni siquiera concede a la imagen la categoría de mensaje. También aquí se encuentra una nueva barrera, que filtra aún más el acercamiento a estas obras. Las nuevas obras no solo involucran la comunicación visual conteniendo un mensaje teórico, sino que su comunicación es abierta y se basa en la experiencia estética y sensorial. Esta falta de límites que implica una recepción activa de la obra, rompe totalmente los esquemas de la mayor parte del alumnado que a duras penas consigue asomarse a este nivel de la lectura.

Así pues el alunado se encuentra con una obra de la que se siente totalmente desvinculado y adopta de nuevo el enfoque memorístico como la vía más fácil de asimilar un problema que no comprende.

En último lugar sería necesario analizar la relación unicausal que el alumnado tiende a establecer entre gusto y calidad, que atiende por otra parte a los preconceptos anteriormente mencionados y que precisa ser destruida con urgencia, pues desacredita la materia estableciendo como autoridad a cada individuo, independientemente de que tenga nociones de arte o no.

En este punto la cuestión de análisis parece desplazarse ligeramente y situarse en la manera de asumir la docencia de esta asignatura y la necesidad de reorientación de la misma para la superación de estas barreras.

03/ DIDÁCTICA DE LA HISTORIA PARA LA ALFABETIZACIÓN VISUAL

03.1 / Objetivos

Los objetivos de trabajo de esta propuesta son los siguientes:

Objetivos didácticos:

Se refieren a las metas que se espera que alcance el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Alfabetización visual: Adquirir habilidades autónomas de codificación, decodificación y análisis de los mensajes visuales
- Empatizar y profundizar en el papel del artista como productor de mensajes visuales
- Comprender el valor de la experiencia sensorial y emocional como parte importante del proceso de lectura del arte contemporáneo.
- Adquirir habilidades autónomas de pensamiento y análisis crítico de la obra de arte.

Objetivos metodológicos:

Son los logros o avances que esperamos obtener a través del uso de una metodología concreta.

- Establecer vínculos personales con el arte de Vanguardia
- Establecer una estructura de análisis perceptivo en la lectura de la obra de arte a través de elementos clave que identifican la obra.

Objetivos científicos:

Tienen que ver con los avances conseguidos en base a planteamientos científicos

- Visibilizar y poner en valor el papel de la mujer en la historia del arte y analizar críticamente la ausencia de referentes culturales femeninos en los manuales y el currículo de Historia del Arte.
- Comprender la evolución y rasgos diferenciales de las distintas vanguardias artísticas a través de autores y obras representativas de cada momento.

03.2/ Premisa de trabajo

La necesidad de un cambio de enfoque: de la teoría a la práctica

En el panorama actual es indudable que la asignatura de Historia del Arte está siendo puesta en entredicho, sin embargo no son pocos los argumentos que implican la necesidad y utilidad de contacto del alumnado con unos conceptos mínimos de estética y lenguajes visuales.

En este trabajo es necesario superar numerosas barreras que entorpecen el acceso y para ello existen posibles vías de reforma para encauzar este proceso en diferentes intensidades (Asenjo Travesí, 2018) Estas contemplan desde la tan ansiada modificación del currículo, sin una propuesta unívocamente eficaz sobre la mesa aún, hasta la colaboración interdisciplinar entre los departamentos de Plástica Visual y Audiovisual y Geografía e Historia. Sin embargo aquella que favorece una respuesta más inmediata parece ser la necesidad de un cambio de enfoque.

El aprendizaje del arte como un lenguaje, la puesta en valor del panorama cultural, la observación como aprendizaje en sí mismo y la inclusión de una revisión histórica e historiográfica a través de la perspectiva de género son algunos de los enfoques que más aportaciones ofrecen a la Historia del Arte como materia, incluyendo en ellos al alumnado como parte activa en la misma. Es esta nueva perspectiva la que crea vínculos con el alumno haciéndole partícipe de la cultura y poniendo en valor sus aportaciones personales al dotarlas de una base teórica que las sostenga, y es a su vez ese vínculo el que despierta el interés por el que tanto trabajan los y las docentes.

Hemos visto cómo varios de estos planteamientos de cambio encuentran una potente barrera en el currículo y sus exigencias, sin embargo todas ellas plantean ámbitos enriquecedores y renovadores que amplían los horizontes de la asignatura y tratan de acercarla al alumnado. Esta propuesta didáctica pretende ser un compendio de todas ellas y sobrepasar estas barreras manteniendo sus objetivos.

Se plantea aquí el seguimiento de un sistema de aprendizaje semidirigido orientado a la práctica, que sienta las bases teóricas para involucrar al alumnado en los procesos analíticos críticos de la obra de arte de una manera autónoma e intuitiva, lejos del aprendizaje memorístico. Se pone en valor la aportación y valoración personal del alumnado fundamentada y argumentada en unos conceptos previos y el análisis del discurso histórico desde una perspectiva actual que defiende la equidad de género y para ello revisa los discursos históricos con el afán de dar a cada individuo y acción el valor que les merece, sin enmascarar ni velar a nadie. En definitiva, lo que aquí se propone es visibilizar la utilidad de la asignatura de Historia del Arte trasladándola a un enfoque más integral.

La utilidad de la Historia del arte: La alfabetización visual

La Historia del Arte como asignatura surge como una toma de contacto del alumnado con los lenguajes estéticos, apoyada por la validez e importancia de la obra de arte como documento histórico.

Las capacidades comunicativas del arte se ponen de manifiesto ya en las tempranas representaciones prehistóricas en cuevas y pronto el potencial didáctico de las imágenes se comenzó a aprovechar superando las barreras de la alfabetización en tiempos en que esta escaseaba. Su valor comunicativo se vio reforzado durante siglos aprovechando además su universalidad llenando páginas de libros y difundiéndose en reproducciones con la aparición de la imprenta y llegando a más público con la democratización del arte. Con el paso de los años y el cambio de rol del artista, el arte abandonó su tinte artesanal y los artistas comenzaron a trabajar para transmitir sus propias realidades con la representación de los sentimientos como principal objetivo de su expresión. Con el siglo XIX llegaron las máquinas y con ellos la fotografía que con su reproducción exacta de la realidad destituyó el valor de la figuración pictórica, los artistas se cuestionaron sus medios de expresión y valoraron sus capacidades comunicativas lejos de la figuración. Los impresionistas comenzaron a explorar las posibilidades comunicativas del color y se abrió un nuevo mundo de posibilidades comunicativas que dejaban de aludir a la razón. Con las nuevas realidades del siglo XX y la rápida evolución del mundo, los artistas asumieron que necesitaban repensar sus lenguajes íntegramente, tenían cosas que decir y querían decirlas con rotundidad, así que pusieron en juego todos sus medios técnicos y expresivos para comunicar de una manera más inmediata y potente en consonancia con la realidad que vivían. Fue un momento de efervescencia creativa y comunicativa donde convivieron múltiples modos de comunicación e infinitos discursos que sobrepasaban la literalidad y comunicaban con el sentimiento. Esta experimentación se explotó hasta la última consecuencia y las nuevas generaciones buscaron nuevos modos de expresión superando las barreras de la imagen y abstrayéndose hasta considerar la creación su único lenguaje, manteniendo al espectador activo en un papel activo como si de una conversación se tratase, haciéndole incluso formar parte de la propia obra.

De este modo la Historia ha considerado al arte un lenguaje que ha evolucionado con el tiempo y en la actualidad sus derivados, como la publicidad o el diseño, inundan nuestra vida cada segundo, sin embargo su concepción como materia de estudio se aborda únicamente desde su vertiente historiográfica.

Sus capacidades comunicativas han sido investigadas en profundidad y reproducidas para servir a numerosos fines, entre ellos el capitalismo imperante. La comunicación de masas nos aborda de esta manera utilizando las premisas comunicativas investigadas y testadas por el arte durante siglos. Formas, colores y composiciones se ponen a disposición de fines diversos de ídoles más o menos cuestionables para transmitir su mensaje de la manera más efectiva y potente posible.

En este contexto sería de esperar incluir en la educación formal un espacio para el aprendizaje de la lectura y codificación de estos mensajes, sin embargo en el currículo educativo este espacio es inexistente.

Los receptores desconocedores de los códigos y mensajes que reciben quedan expuestos al bombardeo informativo de estos medios que no dudan en utilizar alusiones psicológicas y cuantos recursos estén en su mano para vender su mensaje y convencer de sus fines, aprovechándose por su puesto de la susceptibilidad de un receptor incapaz de filtrar la veracidad o validez de estos.

Pero este fenómeno desinformativo no afecta solo al consumo y a la comunicación de masas, es esta analfabetización visual el germen de la tendencia a la incompreensión, desconocimiento e infravaloración del arte, en concreto del arte contemporáneo, pues en el desconocimiento de sus códigos y medios comunicativos reside su incompreensión. En lo que al arte respecta el espectador, carente de filtros y baremos de calidad para estos mensajes y códigos, se ampara en su individualidad y tiende a establecer su gusto como filtro de calidad sentenciando las obras, estilos y artistas sin mayor criterio.

Es en este punto donde la Historia del Arte como materia y sus docentes entran en juego, luchando contra estos preconceptos y contra esta desinformación, y dentro de un horario extremadamente escueto y un temario condensadamente amplio, sentar las bases de estos lenguajes para facilitar la comprensión del arte y la puesta en valor de este, recogiendo así en sus contenidos las claves y los códigos para un consumo saludable y un uso consciente, aprovechable y útil de los de la información visual que consumimos a diario.

Los procesos de alfabetización visual: El acercamiento a la obra de arte

La superación de las barreras que encuentra el alumnado se convierte por tanto en la prioridad del docente cuya labor comienza por reestructurar la docencia

En primer lugar es necesario un apoyo técnico que aporte las bases para un comentario formal y autónomo, conocer las técnicas, medios y soportes puede ser un recurso muy valioso siempre y cuando vaya ligado a la observación como principal aprendizaje de la Historia del Arte.

Esta observación supondría el primer nivel de lectura, apoyada en un bagaje teórico de conocimientos técnicos teóricos y aplicables resolviendo el primer acercamiento a la obra.

En segundo lugar sería necesaria una aclaración de los propios niveles de lectura y acercamiento a la obra de arte. A este respecto existen diversos diseños que plantean los diferentes niveles de acercamiento a una obra, sin embargo es desde los museos y sus departamentos didácticos donde se producen prácticas centradas en el espectador como parte activa y que buscan realmente generar un conocimiento integral de la obra que contemple tanto su aspecto historiográfico como documento histórico, como su labor semiótica o comunicativa y por último la fase experiencial.

Más allá de la experiencia de la obra *in situ*, se posiciona al espectador en un lugar activo desde el principio y este parámetro supone un extra y ayuda a establecer vínculos entre el espectador y la obra. Así lo plantea en su texto Arriaga (2010) para visibilizar la labor educativa de los museos y para ello, desde éste parámetro, analizan los métodos educativos que se aplican en las instituciones museísticas, que a mi modo de ver se construyen más que como métodos paralelos o complementarios, como gradaciones que permiten una lectura en diferentes niveles, cada vez más compleja y profunda, que no pueden comprenderse por separado, sino como un proceso de aprendizaje.

Nivel 1: Lectura literal . ¿Qué vemos en la imagen?

El primer nivel responde a una lectura muy básica centrada en la observación como herramienta de decodificación de la imagen. Estos procesos se hacen totalmente necesarios en una sociedad que convive a diario con mensajes visuales de todo tipo, pero carece totalmente de una educación visual que permita decodificarlos efectivamente, una sociedad analfabeta visualmente cuya educación visual se basa en la realización de ejercicios de dibujo que no tienen mayor resultado que el desarrollo de la psicomotricidad fina, y el análisis de imágenes históricas que se presentan aisladas y con una latente carencia de vínculos con el imaginario y modos de comunicación actuales. Los educadores de los museos se ven así pues obligados a centrarse en los niveles más básicos de comprensión para sentar las bases de una comunicación y aprendizaje efectivo en lo que al campo visual se refiere. Este método se utiliza como un acercamiento y detonante para poder llegar a los siguientes niveles de comprensión, con un mayor grado de complejidad, construyendo de este modo un aprendizaje gradual.

Nivel 2 : lectura lingüística ¿Qué mensaje transmite?

De esta manera el segundo nivel se corresponde con la asimilación de que la producción visual es también un modo de comunicación, es decir que entraña un mensaje, para ello el espectador debe extrapolar y reproducir el proceso realizado desde la lectura sensorial en otro contexto más allá. El espectador, al igual que en el primer método de lectura literal de las imágenes, parte de su imaginario personal y lo que conoce para descodificarla. Es necesario que ahora parta de un imaginario conceptual de asociaciones y expresiones que le ayuden a descifrar lo que entraña la apariencia, composición, escena y colores, esta vez acudiendo a la simbología, un proceso mucho más complejo que se asemeja a la literatura en tanto que es necesario un dominio y fluidez del primer nivel literal para conseguir llegar al segundo nivel de comprensión. Este segundo nivel supone por tanto el uso de nuestro bagaje personal de información, sin embargo ese uso ha de ser guiado nuevamente para que la comunicación sea efectiva, y a menudo nos encontramos con la falta total de conocimientos sobre los procesos de lectura visual que aquí se proponen, y menos aún de la visualización de su utilidad a día de hoy. A pesar de consumir a diario contenidos subliminales, la educación visual y la historia del arte no han sido capaces de mostrar las habilidades que pueden ofrecer al respecto.

Nivel 3: Lectura contextual

¿En qué contexto fue creado ese mensaje, como se recibió y como se recibe en la actualidad?

Una vez asumido este nivel comunicativo, es necesario entender que dicho mensaje que puede transmitir o no, la obra, es producido en un contexto cultural determinado, que influye no sólo en la manera de comunicarlo, sino en el modo que se comprende. Esto es, que el mensaje de una obra no posee una lectura única y atemporal, sino que son múltiples las acepciones del mismo en función del contexto en el que se recibe. Sin embargo es necesario tener en cuenta el contexto cultural en el que se produce para llegar a un nivel de comprensión más profundo. Nuevamente se repite la dificultad de lectura, aunque en este punto, y contando con que el receptor, en este caso el alumnado, parte de una base de conocimiento previo bien asentada que le ha permitido percibir la imagen, realizar una lectura literal y postular o identificar ciertos mensajes, ahora es necesario interpretar los mismos, y para ello al igual que en la materia de historia, hay que sumergir al alumno en nuevos contextos y hacerle huir del presentismo que tiñe todas sus lecturas: Debe ser capaz de comprender la realidad desde el momento histórico y

cultural en el que tuvo lugar, y para ello necesita de nuevo una guía que le dirija hacia esa inmersión cultural o que al menos le invite a preguntarse sobre ella.

Las imágenes comienzan en este punto a comprenderse como un hecho histórico y documental y el espectador se constituye al fin como parte activa al interactuar con la obra y ser consciente de que su interpretación de la misma viene condicionada por su contexto personal. Se convierte en un proceso crítico de construcción de significados que no pretende quedarse únicamente anclado en las impresiones personales de la misma, sino que éstas se convierten en matices de la lectura. Esta parte es importante remarcarla, pues revaloriza tanto el proceso como la labor del mediador, ya sea profesor o educador, que ofrece la oportunidad de participar subjetivamente desde un lugar objetivo, pues la obra no solo consta de impresiones, las impresiones no deben comprenderse como colectivas, la percepción de cada individuo es diferente pero no unívoca y eso es precisamente lo que enriquece la lectura, pero no la protagoniza, si así fuera la pieza perdería su sentido histórico y cultural y pasaría a ser algo meramente personal que carecería de valor.

Nivel 4: Lectura experiencial ¿Qué me hace sentir la obra?

En última instancia, y aunque a priori pueda parecer muy básica, se presenta la obra como experiencia, hace referencia al método anterior y reitera al espectador como parte activa de la misma, esta vez apelando a su sensibilidad y no tanto a los conceptos verbales. Se contempla aquí el proceso artístico, la plasticidad, las texturas la violencia o dulzura con que nos aborda y las emociones que nos desencadena, el placer, el asco, el miedo, la ira...

En este nivel el mediador desaparece, pero su papel se revaloriza, pues para que la experiencia tenga algún valor, es necesario pasar previamente por los niveles anteriores, comprender sus diferentes aspectos y dejarlos actuar sobre nuestra percepción. Su aplicación en las aulas es complicada, pues la experiencia indirecta de las obras a través del monitor o pantalla delimita mucho el proceso, sin embargo no es imposible.

La lectura visual se encuentra muy vinculada a la producción y la interacción, por ello los medios artísticos evolucionan hacia obras que impliquen mucho más al espectador, y en las que la experiencia es la parte fundamental, son así performance e instalaciones que permiten transportarte allí donde el artista precisa, desencadenando reacciones de lo más variadas e incontrolables, que permiten comprender más profundamente desde la acción que desde la pasividad. Los propios procesos

artísticos se entienden con mayor facilidad desde dentro, y la eficacia de las metodologías activas evidencia la efectividad del aprendizaje protagonizado por el alumno, así pues supondría un gran paso enlazar teoría y práctica y proponer un aprendizaje desde la acción que permita vincular la práctica artística a la historia del arte como modo de acercamiento enfatizando en sus múltiples aplicaciones y obviando el típico puntillismo y “*colorear sin salirse*” de las clases de educación artística, para aprenderlo como un modo de comunicación que no precisa de la figuración y el realismo, pues todo aquel que algo de Historia del Arte conoce, sabe que estos quedaron desterrados y sustituidos por el hiperrealismo e inmediatez inigualables que ofrece la fotografía.

En conclusión, se trataría de ofrecer a los alumnos todo un abanico de posibilidades comunicativas infinito y guiarles hacia una comunicación efectiva y libre. Los proyectos educativos de los museos se imprimirían de nuevos matices muchos más profundos si la educación visual básica, apoyada en estos cuatro niveles de comprensión se aprendiera y trabajara en las aulas y no se abandonara al libre albedrío de la interpretación personal y supondría un enorme avance en la educación para la diversidad ofertando un nuevo medio de comunicación que no precisa de habilidades intrínsecas o especiales y que se adecúa a aquel que lo ponga en práctica, que explora y trabaja con un lenguaje que manipulamos y recibimos a diario sin filtro, como es el contenido audiovisual. Se trabajaría así por un consumo sano y por una libertad real que huya de la manipulación mediática, y se permitiría a los museos desplegar en profundidad su verdadero bagaje y ejercer su gran potencial en el nivel experiencial, y así lo asume este trabajo que en esta premisa sienta sus bases.

Los programas didácticos de algunos museos, principalmente de arte contemporáneo, ya se ocupan de esta cuestión tratando de crear un código o guía que sirva de intermediario entre el arte y el espectador contemplando la falta de conocimientos previos al respecto y buscando generar experiencias lo más enriquecedoras posibles.

Una de las propuestas más interesantes proviene del *Start Display* de la *TATE Modern* comisariado por Anne Coxon con *Tate Learning*, con la sustitución de los habituales paneles informativos por paneles que plantean preguntas o premisas para el acercamiento que pretenden guiar la lectura y experiencias de las obras que se exponen.

La práctica artística como detonante de un aprendizaje significativo.

Son diversos los proyectos educativos basados en la Historia del Arte que promueven un acercamiento a la misma a través de la práctica artística. No solo museos sino también grupos de investigación y centros educativos trabajan transversalmente el área de plástica o dibujo e historia del arte, dentro de los confines de esta última.

La premisa es clara, y sigue las pautas de trabajo de numerosas universidades, pero se asienta sobre los principios de la metacognición como proceso para la consecución de un aprendizaje significativo, esto es, el análisis y puesta en práctica del conocimiento como medio para profundizar y afianzar dicho conocimiento.

Son así proyectos ya citados como *El arte contemporáneo* (Cartela explicativa de la Tate Modern & Zapatero, 2008), *Proceso de enseñanza-aprendizaje* (Gallery, Londres) y *La innovación docente en la transición entre el Bachillerato* (Mila, de ilo,

Payo Herranz, & Saiz Manzanares), *Estrategias para la práctica educativa en el arte contemporáneo* (Fernández & del Río, 2007)

Sin embargo el potencial de la práctica artística como recurso en la asignatura de Historia del Arte va mucho más allá de la visita al taller como lugar para la toma de contacto y aprendizaje de los lenguajes técnicos del arte. La práctica artística está estrechamente relacionada con el desarrollo de la inteligencia visual de las Inteligencias múltiples de Gardner y con el manejo de materiales visuales y las habilidades que de esto derivan.

Este tipo de habilidades, lejos de los subjetivos parámetros estéticos, tienen que ver con la facilidad de memorización o comunicación a través de estos medios, y su potenciación en el aula trabajaría en la aclamada atención individualizada a la diversidad que exigen las nuevas realidades que encontramos en los centros. Estas capacidades visuales son además un recurso muy valioso en la asignatura de Historia del Arte como base para la identificación de obras y el desarrollo de un análisis más intuitivo guiado por la observación.

Varios estudios evidencian los beneficios que el dibujo ofrece en los procesos de memorización, en ellos se demuestra como “ayuda a crear un rastro de memoria más consistente que integra mejor la información visual, motora y semántica» (Jeffrey D. Wammes, 20186) consiguiendo además claras ventajas en la asimilación de conceptos abstractos o complejos.

Las actividades que trabajan con material visual, suponen por tanto un refuerzo potente de la inteligencia visual y sumadas a la creación como recurso metacognitivo ofrecen un gran potencial de desarrollo totalmente desaprovechado, que podría ofrecer grandes beneficios a una asignatura que se encuentra de entrada con tantas barreras.

Por otra parte es necesario acercarse a las habilidades de las nuevas generaciones y trabajar con ellas para enriquecer la materia. Las TIC son la herramienta favorita, cada alumno dispone de una cámara fotográfica en su bolsillo que usa a diario, en ellas trabajan constantemente creando y consumiendo contenido audiovisual inconscientemente, y esa habilidad de creación queda totalmente desaprovechada en las aulas. Sin saberlo, manejan uno de los principales medios de expresión artística y se convierten en creadores comunicándose a través de ellos. El análisis de esta situación puede ayudar a establecer conexiones empatizando con el papel del artista y con la comprensión del arte como un lenguaje de una manera mucho más sencilla de lo que puede parecer a priori.

Siendo conscientes del potencial que tienen ambas, sería necesario reconsiderar su integración en la asignatura de Historia del Arte con el propósito de romper las fronteras entre el arte y los discentes, potenciando también la puesta en valor de los trabajos relacionados con el mundo de la cultura visual y vinculando las realidades actuales con sus referentes e influencias pasadas.

La ausencia de referentes femeninos en el currículo de Historia del Arte

La segunda parte de esta premisa de trabajo la constituye una revisión crítica de la Historia del Arte, como materia y como ciencia en la que se analiza la invisibilización de los la obra y figuras de artistas mujeres dentro de una general tendencia en el currículo por la cual las mujeres en España ocupan únicamente un 7,6% de los referentes culturales y científicos.

En base a estos datos es necesario visibilizar y tomar conciencia del problema por el cual las desigualdades pasadas siguen latentes en el presente velando la figura de importantes referentes por su género y presentando así la historia incompleta.

En la materia de Historia del Arte esta presencia es nula pero ¿Qué ha hecho que las mujeres no lograsen la excelencia?, o en tal caso ¿por qué han sido eliminadas de los libros de historia, y por tanto desprovistas de importancia? Y en consecuencia ¿Qué imagen y contexto de la realidad ofrece esto al alumnado?

El problema se remonta a los inicios de la Historia del Arte como ciencia, en el siglo XIX donde se comenzó a construir lo que hoy conocemos como discurso histórico en arte. Este aún era un tiempo de tremendas desigualdades y así se reflejaron en la historia que escribieron los eruditos del momento, donde no hubo hueco para ninguna mujer, y que desde ese momento ha generado una herencia androcéntrica aún hoy latente en la mirada histórica. Por este motivo es necesario reconstruir el discurso histórico y desempolvar la versión de estas mujeres, contando lo que ha ocurrido para poder comprender lo que ahora sucede. (Caso, 2016)

Se precisa remontarse a la prehistoria para ver cómo según estudios recientes las mujeres tomaron ya parte en las manifestaciones artísticas por las que imprimían sus manos en la pintura parietales del arte paleolítico. Bien es cierto que a pesar de estar presentes su papel se mantenía desfavorecido y su excelencia limitada por su escasa autonomía económica, que las impedía adquirir materiales de calidad; y social, entendiendo que su primordial labor seguían siendo los cuidados familiares. Además de esto aquellas que conseguían gracias al tesón y el respaldo económico de su familia, dedicarse al

arte, se encontraban con la crítica que tildaba de inapropiados para una mujer los ambientes bohemios y sucios del arte, así como las clases de dibujo de anatomía con modelo o cadáveres, sin embargo siempre había espacio para ellas al otro lado del lienzo posando para los pinceles masculinos.

Incluso una vez fallecidas a pesar de alcanzar éxito en su época o no, la historia las hizo flaco favor y en el caso de que sus obras llegaran a las paredes de un museo, su desconocimiento llevó en muchos casos a errores en la atribución de las mismas a artistas masculinos, son así las obras, entre otras, de las hermanas Anguissola que han colgado durante años en las paredes del Prado atribuidas a Sánchez Coello.

La necesidad de la procreación y los cuidados pesó sobre ellas durante años y con el cambio del mundo en el siglo XX lograron en cierto modo liberarse de este. Consiguieron el acceso a las clases de desnudo en las academias, comenzaron a relacionarse con los círculos de artistas de fama consolidada del momento y encontraron su lugar en galerías y salones, sin embargo la figura del hombre aún ensombrecía su trabajo. Asumiendo el papel de maestros, padres, o protectores, las mujeres artistas de este periodo se convirtieron en la sombra de sus compañeros. La historia nos trae el mito de su descubrimiento a manos de esos grandes pintores a los que acudían en busca de reconocimiento o aprobación o en muchos casos en busca de amparo, abandonadas por sus familias y aisladas por una sociedad que aún no admitía su decisión. Así pues han pasado a la historia como las compañeras, asistentes, amantes o incluso modelos de algún famoso pintor (Serrano de Haro, 2000) y así lo reflejan las numerosas biografías que las describen en función de sus relaciones, dejando completamente de lado sus obras y procesos.

El arte actual se ha hecho eco de esto, y, a pesar la mejora, las mujeres artistas siguen peor remuneradas que los hombres, según las estadísticas de la última edición de la feria ARCO, y en los museos y galerías la presencia de mujeres artistas rara vez supera un 10%.

La lucha por la igualdad cultural sigue abierta, con las nuevas formas de arte surgió el *artivismo* y con él la gran reivindicación de las mujeres del colectivo *Guerrilla Girls*, que trabaja para visibilizar y combatir estas desigualdades en el mundo del arte, ensalzando la obra de mujeres artistas y trabajando para que los museos incluyan cánones de equidad en la selección de sus muestras. Este colectivo se ha convertido en un potente vínculo del pasado con presente y su obra es una fuente de información muy impactante sobre la realidad en el arte, constituyéndose como un recurso excelente y cargado de información detonante para el necesario análisis del discurso histórico, y por ello es elegido para su uso en esta propuesta.

Experiencia previa:

Esta propuesta se basa en la premisa de partida y conclusiones obtenidas de mi proyecto de prácticas en el centro La visitación de Nuestra Señora de Saldaña que suponían un conjunto de experiencias en torno a la utilidad e importancia de la alfabetización visual y la práctica artística como recursos didácticos efectivos para la historia del arte. En ella se estudió y experimentó la implementación de una serie de actividades de creación y manejo directo de material audiovisual para trabajar los procesos de alfabetización visual y posteriormente se evaluó la efectividad de estos en el desarrollo por parte del alumnado de procesos de lectura y análisis de la obra de arte más intuitivos y autónomos.

Una vez realizada la propuesta se evaluó su índice eficacia por varios medios: encuestas de satisfacción y análisis del proceso con el alumnado, examen de evaluación objetiva de adquisición de conceptos, habilidades y competencias y rúbrica de evaluación de los trabajos realizados. A partir de estos se concluyó que la incorporación de actividades que implican procesos activos de creación y manejo de material visual vinculados con la práctica artística implicaron una mejora en la adquisición de habilidades autónomas de lectura y comprensión, así como de acercamiento a las obras de arte y a la materia en general por parte de los discentes, y se trabajó en el diseño de una nueva propuesta didáctica, que mantuviera estas premisas y objetivos generales y tratara de demostrar la efectividad y utilidad de los mismos aplicados a otros bloques de contenido que tienden a presentar mayor dificultad para los discentes.

El proyecto del *prácticum* supuso un estudio de campo en varios niveles sobre el acceso a un aprendizaje significativo y útil a través de la práctica artística. En torno a este tema se diseñaron y realizaron las siguientes actividades

3º de ESO - Práctica “El color como lenguaje”

En esta estancia se experimentó sobre el color como lenguaje y su utilidad hoy en día a través de una práctica en la hora de tutoría. Se presentó un test previo de toma de contacto sobre cómo funciona el color como lenguaje, una presentación de sus usos premeditados en la cultura audiovisual que consumimos a diario, un segundo test para demostrar la veracidad y utilidad de lo anteriormente explicado, y por último una actividad de producción individual por la cual se propone la comunicación de un mensaje a través del color utilizando los códigos que conocemos, y una posterior puesta en

común que pretendió evidenciar la influencia cultural del uso del color como lenguaje, así como su efectividad.

2º de Bachillerato Historia del Arte -Práctica “Inmersiones Barrocas”

En esta estancia se adecuó la premisa de partida a los contenidos del currículum correspondientes al periodo en el que se realizaron las prácticas, el arte Barroco. Para ello se presentaron previamente los contenidos con el mero apoyo de un material visual infográfico que resumiera los contenidos en imágenes, estableciendo así las características generales. Posteriormente se propuso una actividad de producción por la cual el alumnado debió poner en práctica estas características creando una imagen que presentara al menos 3 de ellas y exponiéndolo posteriormente al resto de la clase justificando su elección y su uso.

En última instancia los contenidos de la unidad didáctica fueron evaluados en un examen tipo en el que se proponía el análisis de varias obras de arte.

En ambas propuestas se pretendía analizar los conocimientos previos del alumnado y su posterior uso consciente aplicado a la cultura visual que consumen a diario. Se adaptó una metodología basada en las prácticas de las áreas educativas de museos como la *TATE Gallery*, en Londres; que advierten la existencia de diversos métodos de acercamiento a la obra de arte (Arriaga, 2010) entendidas en mi caso más bien como niveles, trabajando en ellos para la consecución de cierta autonomía y profundidad en el acercamiento y la lectura del arte.

Los resultados obtenidos y sus evaluaciones (Anexos I y II) concluyeron que la mayor parte del alumnado tenía ciertas bases de conocimiento sobre los lenguajes visuales, adquiridas y puestas en práctica a diario de manera inconsciente, y que su práctica premeditada produce resultados más efectivos.

Por otra parte este análisis permitió la revisión de estos conceptos y aprendizajes adquiridos aludiendo a temas de diversidad, equidad, respeto y consumo saludable.

Sumado a esto, en la segunda actividad, la práctica artística facilitó según las encuestas y resultados del examen, el acceso a los conocimientos y su uso de manera autónoma. Los análisis de las imágenes fueron detallados y acertados en un 93% del alumnado incluyendo sus propias palabras para la explicación de los tecnicismos, aplicando referencias a otras obras y estableciendo relaciones y similitudes de cosecha propia.

En base a esta premisa se diseña la actividad que aquí se propone adecuándola a nuevos contenidos con mayor nivel de complejidad que los anteriores y reforzando el uso de las TICA como elemento conductor y puerta de acceso a ilimitada información.

03.3/ Propuesta

Nivel educativo. 2ºBach

Esta propuesta plantea un acercamiento a la Historia del Arte desde la práctica artística y el trabajo directo con los discursos de artistas en primera persona.

A través de ella se pretende fomentar la autonomía analítica del alumnado promoviendo el cómo pensar y no el qué pensar (Gompertz, 2015)

Se compone de un elenco de sencillas actividades prácticas que invitan a repensar los lenguajes del arte, orientadas hacia el aprendizaje de un método de análisis de la obra de arte más intuitivo y menos memorístico que siente las claves para una lectura más efectiva y autónoma de cualquier obra de arte.

Se presenta también el análisis crítico de la obra de arte desde una perspectiva de género a través de la introducción de un colectivo artístico contemporáneo. Se precisa que el alumnado analice el papel de la mujer en este arte y los motivos que han llevado a que su obra y figura sea eclipsada por el hombre en la historia.

La presentación de este colectivo de mujeres artistas actual y activo, pretende además visibilizar la vinculación de la producción artística actual con las Vanguardias del Siglo XX como un momento influyente y detonante de las prácticas artísticas actuales y cuya herencia reivindicativa e innovadora aún es latente, todo ello a través de las propuestas de *artivismo*, o activismo a través del arte que surgen en el siglo XXI como herederas de las reivindicaciones de estos movimientos de Vanguardia.

En última instancia el objetivo es que se produzca un cambio de perspectiva en el alumnado frente al arte, situándole en un papel activo frente a la obra. La intención en primer lugar es un acercamiento mayor a las obras y en especial a los/las artistas a través del trabajo directo con fuentes primarias esto es, escritos de los artistas sobre su obra, su producción y sus vivencias, y las propias obras, como fuentes documentales históricas. Se promoverá la empatía con la figura del artista a través de este

papel de productor y receptor activo, huyendo de la posición ajena y lejana de crítico de arte, ampliando así la perspectiva de lectura de la obra y la historia.

Actividad

Diseño de una propuesta vinculada con las TICA en la que, en formato *WebQuest*, se presentan un elenco de actividades a realizar por el alumnado. La excusa es la realización de una exposición sobre las Vanguardias Históricas en la que se analice y visibilice el papel de la mujer artista en este periodo.

A partir de una pequeña historia se invita al alumnado a participar como comisario de la exposición, que dada la carga de trabajo, trabajará en equipos de comisariado de 4 personas.

Para ello se presenta una colaboración de gestión con el colectivo artístico 3 y su trabajo de guerrilla de comunicación, que visibiliza la ausencia de mujeres artistas en las principales salas expositivas dedicadas al arte moderno, frente a una elevada presencia en las mismas de la figura femenina como objeto, ocupando un 80% de los desnudos que en estas se muestran.

- ***Proceso de selección e identificación de las obras***

Para comenzar se comunica que la institución organizadora pone a su disposición los fondos de museo de arte de Vanguardia y el alumnado deberá clasificarlos para realizar una selección para la propia exposición, para esta identificación, deberán realizarse las cartelas informativas que aparecerán en la exposición.

- ***Programa didáctico***

La elaboración de un programa didáctico pretende familiarizar al alumnado con los departamentos educativos de las instituciones museísticas y con el diseño de materiales y su vinculación con el diseño gráfico abriendo el camino a nuevos modos de acercamiento a las obras de arte. Para ello se propone la elaboración de un póster didáctico que ilustre y explique el periodo artístico de las vanguardias y su contexto a todos los públicos. Se deberán resumir en iconos las características de cada periodo artístico fomentando así las capacidades metacognitivas del alumnado a través del entrenamiento de la comunicación visual. Se trabajará con testimonios de los artistas en primera persona: los manifiestos, concebidos como materialización de esa preocupación creciente por situar al espectador como parte activa. Se instalan como el preámbulo de todo un discurso colectivo y sientan las bases de la nueva comunicación, buscando establecer un diálogo con el espectador en cada obra. Con esta

actividad se pretende la interiorización de las características de cada estilo y su diferenciación, lo que les servirá como base para el desarrollo de los análisis de las obras elegidas para el catálogo.

- *Catálogo de la muestra*

Una vez seleccionadas y clasificadas las obras el siguiente paso es el trabajo en el catálogo que recogerá su orden cronológico, y el discurso adoptado para la misma, así como un análisis de cada una de las obras. Para esta labor se propone al alumnado la técnica del puzzle que les permita trabajar por separado coordinada y simultáneamente avanzando el trabajo. La información disponible y publicada de estas obras al alcance del alumnado es limitada, es por ello que esta actividad se convierte en una práctica abierta para el desarrollo de sus capacidades de transferencia por las cuales se requiere la aplicación de las características generales de cada estilo a las obras en particular. Se trabaja de esta manera el fomento de una capacidad lectora activa y autónoma.

Dentro del catálogo, como elemento descriptivo de la muestra, deberán incluir un apartado de referencia a los colaboradores, en el que redactarán un pequeño texto sobre *Guerrilla Girls* y su labor, así como la justificación e influencia de este colectivo en el diseño expositivo.

En última instancia y atendiendo a los distintos niveles del aula se plantea una propuesta opcional que trabaja de nuevo en la línea de la metacognición y plantea la creación de una imagen o cartel para la exposición que refleje la esencia de la vanguardia y recoja al menos 3 de sus características principales, pudiendo utilizar todas las técnicas a su alcance, ya sea fotografía, collage, retoque digital o medios manuales, pudiendo partir del material dado o generar uno nuevo.

Al igual que el proceso de las propias Vanguardias, se pedirá al alumnado el empleo de una técnica y proceso de creación consecuente y elocuente con los procedimientos de los estilos de Vanguardia respondiendo al menos a 3 de las características históricas y técnicas de este periodo artístico.

La actividad se presentará al alumno como un trabajo artístico en sí mismo, cuya estética, ha de responder a los cánones vanguardistas de experimentación y ruptura, para así propiciar un cambio de perspectiva real. Deberá ser una inmersión profunda en el periodo artístico a trabajar y se exigirá responder a ello gracias a la información facilitada.

Diseño de la actividad

- *Selección de textos:*

Conforme a la premisa de trabajo se propone una perspectiva de estudio más cercana al artista, que pretende acercar al alumnado a sus modos de pensar y producir. Para ello se trabajará con fuentes primarias que, al igual que en Historia, favorecen una inmersión más profunda en los contextos y realidades históricas. En este caso estas fuentes primarias provendrán directamente del artista, tanto textos como obras que transmiten la realidad de los/las artistas, sus inquietudes, el por qué de su forma de asumir el arte y la realidad y su modo de trabajar.

(Borrás Gualis, 1996)

- *Selección de obras:*

La selección de obras ofrecidas responde a un criterio de calidad, y adecuación a las características principales de las Vanguardias, así como a la disponibilidad de información de calidad publicada sobre las artistas y su obra.

En esta lista se incluyen al menos 2 artistas mujeres de cada movimiento artístico y se infiltran 6 obras, una de cada estilo, de artistas masculinos, que aparecen en los estándares de aprendizaje del currículo. Se pretende que el alumnado disponga de variedad y referentes al enfrentarse a su elección para la muestra abriendo también las puertas a la investigación con la inclusión de otras obras que no aparecen en la lista.

Todo ello está pensado para ofertar un amplio abanico de posibilidades para el diseño de la exposición atendiendo a cronología, tema o estilos, pudiendo presentar una muestra solo de arte de mujeres o contraponiendo / complementando una obra de un hombre y una mujer en cada sección.

Se plantea también la posibilidad de que el alumnado recurra a obras que no aparecen en el elenco dado, respondiendo a sus intereses, gustos, o por las necesidades discursivas de su diseño expositivo, siempre y cuando su inclusión quede justificada en el discurso de comisariado de la muestra.

El elenco de artistas seleccionadas se expone a continuación:

CUBISMO

-María Blanchard

-Nadeshda Udalsdova

FUTURISMO

-Natalia Goncharova

-Benedetta Cappa Marinetti

FAUVISMO

-Marguerite Zorach

-Émilie Charmy

EXPRESIONISMO

-Gabriele Munter

-Elaine de Kooning

SURREALISMO

-Ángeles Santos

-Maruja Mallo

DADAÍSMO

-Hannnah Hoch

-Emmy Hennings

Niveles de trabajo

El alumnado trabajará en tres niveles asociados a la Taxonomía de Bloom:

- Análisis
- Investigación
- Creación

Se establece un primer nivel obligatorio, que implica la dificultad más baja. Corresponde a las actividades de selección de las obras, clasificación y realización del póster didáctico

El segundo nivel implica el discurso de comisariado y el comentario de las obras dentro del catálogo. Para éste es necesaria la aplicación de contenidos teóricos genéricos de cada movimiento artístico para el análisis de las obras sumado a una pequeña investigación que aporte datos extra sobre cada artista en concreto

El último nivel de creación se refuerza a través dos actividades. La primera es la respuesta a la pregunta sobre el papel de la mujer y la segunda la inclusión de una actividad opcional por la cual el alumnado debe poner en juego todas sus herramientas disponibles al servicio de la transmisión de un mensaje innovador y rompedor que identifique esta nueva perspectiva de las vanguardias, al igual que trabajaban los y las artistas de este tiempo.

03.4/ Contenidos

Los bloques de contenido vienen expuestos y especificados por criterios de evaluación y estándares de aprendizaje dentro del BOCyL (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) Los contenidos se pueden diferenciar entre conceptuales, que hacen referencia a los conocimientos teóricos que el alumno debe adquirir; procedimentales o el desarrollo de habilidades y destrezas referidos a los anteriores; actitudinales que ponen de manifiesto el currículo oculto de la asignatura y se orientan al desarrollo de ciertas actitudes en el discente sobre un tema en concreto; y por último transversales por los que se trabajan contenidos interdisciplinares relacionados con otras materias.

Los contenidos que a continuación se exponen corresponden al bloque 5 “La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX” de la asignatura de Historia del Arte de 2º de Bachillerato referidos a los movimientos artísticos de las Vanguardias Históricas.

Contenidos conceptuales

- El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo.

Contenidos procedimentales

- Identificar, diferenciar y sintetizar las características principales de los estilos artísticos de las primeras Vanguardias
- Identificar, analizar y comentar obras de los diferentes estilos artísticos de las primeras Vanguardias Europeas
- Comprender las Vanguardias Históricas desde la perspectiva de género.
- Comprender el valor del análisis de los discursos históricos y su veracidad.

Contenidos actitudinales

- Valoración de los conocimientos que aporta la Historia del Arte.
- Respeto por los medios y las obras artísticas.
- Empatía con los discursos y situaciones históricas.
- Sentido de la justicia y valor de la equidad en el discurso de la Historia del Arte.
- Empatía con la figura y la vida de la mujer artista en el siglo XX.

Contenidos transversales

- Puesta en valor del lenguaje visual como medio de comunicación.
- Adquisición de competencias útiles para el análisis decodificación y producción autónoma de mensajes visuales.
- El activismo.
- Los discursos artísticos de la actualidad
- El funcionamiento de una exposición o muestra de arte y los trabajos dentro de la misma.

La ausencia de representación femenina en el currículum de la asignatura de Historia del Arte

La falta de referentes culturales femeninos es una de las grandes barreras que el alumnado puede encontrar en el acercamiento de la Historia del Arte. Tal y como llega a ellos desde la asignatura de Historia, el arte se construye como un testimonio de la historia, sin embargo este testimonio y sus subjetividad parece no aportar una visión integral. En esta asignatura se analiza y estudia el papel de la

mujer en la historia y su evolución hacia la consecución de los derechos que hoy tienen y por los que aún siguen luchando. El alumnado en la actualidad es educado desde y para la integración, la inclusión y la equidad y estos problemas de invisibilidad se tratan como asuntos ya obsoletos, sin embargo el currículum no ha recuperado estas visiones desechadas y menospreciadas en otra época. Se trabaja para que el alumnado sea crítico y evalúe su conocimiento y sus orígenes, pero es una contradicción en sí misma si no se ofrece una perspectiva integradora y se trata el tema como un problema real.

De esta manera la perspectiva histórica que se ofrece al alumnado se reduce a la mitad, no es integral y se pretende que este hecho sea analizado y cuestionado desde las aulas.

03.5/ Competencias Clave

Según la LOMCE “Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)

En esta ley se establece que estas competencias clave deben ser evaluadas en cada materia como reflejo de la consecución de las habilidades necesarias para la superación de dichas materias potenciando su vinculación con los contenidos y estándares de aprendizaje del currículum.

- Comunicación lingüística

Hace referencia al trabajo y desarrollo de las capacidades comunicativas del alumnado. En esta propuesta didáctica en concreto se pretende fomentar en el alumnado el desarrollo de capacidades comunicativas autónomas en torno al discurso artístico, con la inclusión de terminología técnica.

Se reflexiona además sobre la semiología y otros tipos y niveles de lenguaje y se espera que el alumnado absorba y articule su propio discurso en base a las nuevas nociones del arte como un lenguaje.

El desarrollo de esta competencia se evalúa en la elaboración de los textos del catálogo donde se valorará la capacidad de expresión del alumnado.

- Conciencia y expresiones culturales

Esta competencia se refiere a la puesta en valor de las diferentes manifestaciones de la cultura, sus procesos, orígenes y contextos. En esta propuesta se integra orientada hacia la valoración de las nuevas manifestaciones artísticas del siglo XX tras la comprensión de las mismas.

Esta competencia es la más vinculada a la Historia del Arte por su énfasis hacia la puesta en valor y respeto del patrimonio cultural.

El desarrollo de ésta se evaluará en toda la propuesta y en particular en el apartado destinado al análisis del papel de la mujer en la historia del arte y al diseño expositivo y su justificación gracias al trabajo de investigación y análisis con obras de mujeres artistas.

En última instancia se contemplará también en la elaboración del cartel de la exposición partiendo del proceso de creación y práctica artística para la puesta en valor de la misma.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta competencia valora el fomento e incentivo del alumnado para realizar trabajos y aportaciones guiado por sus propias motivaciones y el cultivo de las mismas.

En esta propuesta se valorará la capacidad de autonomía del alumnado en el proceso de producción y decodificación de los mensajes visuales como uno de los objetivos principales.

La inclusión de esta competencia en la propuesta didáctica sitúa al alumno/a como gestor/a de su propio conocimiento a través del trabajo cooperativo y la autoevaluación, que se instaura como enlace metacognitivo y pretende que el alumnado analice la efectividad de su trabajo y los logros conseguidos.

- Competencias sociales y cívicas

Estas hacen referencia al desarrollo de habilidades sociales y en esta propuesta se materializan en el sistema de trabajo cooperativo como metodología que fomenta el desarrollo de competencias intersociales. Estas serán evaluadas a través de las coevaluaciones intragrupalas donde cada alumno/a reflejará individualmente un análisis del trabajo con sus compañeros de grupo, y a través de los resultados globales del trabajo.

- Aprender a aprender

Esta competencia remarca la importancia de que el alumnado valore y conozca los procesos de acceso al aprendizaje con la finalidad de optimizarlos.

En esta propuesta se evaluarán los procesos metacognitivos propiciados por la exposición y explicación del trabajo personal a otros compañeros, reforzados por la realización de un material didáctico que explique sus conocimientos sobre el arte de Vanguardia a través de iconos.

- Competencia digital

La inclusión de las TIC es una de las innovaciones recientes más efectivas en educación. Amplían las posibilidades de acceso y trabajo con la información y responden a una necesidad de la era actual y la inmediatez posmoderna con la que el alumnado convive a diario.

En esta propuesta didáctica se integran primordialmente a través de la introducción de las Tecnologías de Información y Comunicación como recurso básico para el manejo de contenidos visuales, principal objetivo del Historia del Arte. Por otra parte suponen un nexo de unión con el alumnado y sus capacidades y facilitan al profesorado la ampliación del aula como espacio de enseñanza-aprendizaje que permite la interacción, el trabajo colaborativo y la transmisión de contenidos, y se postula como soporte de contenidos con infinitas posibilidades de forma y aplicación para el trabajo de las inteligencias múltiples.

Se evaluará el uso de estas tecnologías, a través de una valoración de la calidad general de los resultados de trabajo del catálogo y el poster didáctico.

En concreto serán evaluados los procesos de investigación y análisis de la validez de los contenidos encontrados en la web, el uso de imágenes de las obras de arte de tamaño, calidad y dimensiones adecuadas para la inclusión en el catálogo y el manejo de los iconos y capacidad de creación u obtención de los mismos en vías digitales. En última instancia se valorará también la generación de un mensaje visual coherente y efectivo entendiendo el lenguaje visual como la forma de comunicación imperante en el mundo digital.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Hacen referencia a la aplicación del razonamiento lógico matemático para la descripción o interpretación de datos y al uso de procedimientos científicos que ajusten los resultados a la objetividad.

En esta propuesta se integran en pequeña medida pero tienen un papel importante al manejar periodos temporales y cronologías, así como en la incorporación de procesos de investigación que exigen un acercamiento al método científico.

La adquisición de esta competencia en la propuesta que nos acontece se evaluará principalmente a través de la actividad de realización de un eje cronológico donde se ordenen la selección de obras de la muestra y en las investigaciones sobre obras y biografías a incluir en el catálogo, donde se valorará el rigor científico.

03.6/ Materiales y recursos didácticos

Infografías

Los mensajes cortos e ilustrados con iconos son el canal comunicativo favorito de los adolescentes y han sido elegidos para la creación de este material didáctico por su efectividad e impacto.

Los iconos suponen un estímulo que aporta una información explícita concreta y limitada pero deja abierto un abanico de matices, su uso fomenta la capacidad crítica del alumnado y colabora en la gestión de habilidades comunicativas propias, de esta manera cuando el alumno/a debe explicar lo aprendido, se ve obligado a utilizar sus propias palabras para verbalizar el concepto representado en lugar de reproducir memorísticamente un párrafo.

WIX (ANEXO IV. Recursos didácticos materiales: “VVanguardia” Actividades)

El formato *WebQuest* ofrece una plataforma de presentación de contenidos y actividades interactivos al alumnado en formato digital que permite su acceso desde cualquier punto de conexión, al ser de dominio público en la web (o privado, a preferencia del docente o creador de la misma), y es un recurso muy valioso para el sistema de trabajo semidirigido.

03.7/ Temporalización y secuencia de las actividades

La propuesta didáctica se desarrollará en 6 sesiones de una hora cada una, de las cuales 4 tendrán lugar en el aula y 2 se realizarán de manera complementaria cada alumno desde casa.

SESIÓN 1	Presentación contexto y características de las Vanguardias Presentación de la actividad Presentación de grupos cooperativos
-----------------	---

SESIÓN 2	Visualización de videos y material <i>WebQuest</i>
-----------------	--

SESIÓN 3	Póster didáctico: Infografías Selección de obras Catalogación de obras: Cartelas
-----------------	--

SESIÓN 4	Catálogo: <ul style="list-style-type: none">○ Eje cronológico○ Comentario de obras
-----------------	--

SESIÓN 5	Catálogo: <ul style="list-style-type: none">○ Redacción discurso de comisariado○ Presentación de colaboradores
-----------------	--

SESIÓN 6	Presentación de las exposiciones
-----------------	---

03.8/ Metodología

Metodología didáctica.

El papel de la metodología es esencial en este planteamiento como elemento dinamizador de los contenidos y vínculo entre los mismos y el alumnado. La elección, a continuación especificada responde a la premisa del trabajo que promueven un cambio de enfoque de la asignatura hacia un ámbito más práctico que ponga en valor las utilidades de la misma.

Trabajo cooperativo

Dada la potenciación e inclusión de la valoración e impresiones personales sobre la obra de arte como parte de la actividad, se propone como vehículo el trabajo cooperativo, con el objetivo de enriquecer el discurso del alumnado a través de la puesta en común y defensa de sus opiniones en grupos pequeños para la organización de una muestra común que integre los criterios individuales de los miembros del grupo. Se favorece con este método el trabajo y análisis de los argumentos individuales y el acercamiento a diversos puntos de vista, enriqueciendo de esta manera los modos de ver individuales y colectivos.

Se trabajará en grupos de 4 personas para el desarrollo de actividades de creación muy abiertas que fomenten la discusión, el debate y el intercambio de ideas al respecto y así se propicia el trabajo de contenidos actitudinales y la adquisición de competencias sociales y cívicas.

Se trata de cooperar para un resultado común y colectivo, fruto del trabajo y las aportaciones de todos/as valorando como así el resultado final se ve enriquecido, al igual que se enriquece el proceso de aprendizaje de cada individuo.

Aprendizaje Inverso

Este proceso cooperativo establece al alumno como productor y se focaliza en el desarrollo de un pensamiento crítico reforzado a través de procesos de cooperación y producción. Se asume por tanto que el alumnado tomará las riendas de su propio aprendizaje a través de un proceso semidirigido al inicio, orientado hacia la consecución de un resultado autónomo. El aprendizaje inverso se asume como metodología completando la anterior, ambas estrechamente vinculadas con la inserción de contenidos transversales y actitudinales con un enfoque práctico.

Técnicas de trabajo

De cara a la puesta en práctica de las metodologías anteriormente expuestas se proponen las siguientes técnicas que especifican la manera en la que se abordarán las actividades y condicionantes y beneficios que estas aportan.

Técnica del puzzle:

Induce al fomento de las capacidades metacognitivas del alumnado con el reparto de tareas y la posterior explicación y puesta en común de la información relevante recopilada individualmente como parte del proceso de aprendizaje cooperativo.

Tareas integradas:

Proponen la adquisición de un conocimiento desde la práctica, se accede al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la realización de un producto final.

Con esta técnica se trabajarán contenidos transversales sobre el mundo laboral en el ámbito cultural, como el papel del comisario o el departamento didáctico en el ámbito expositivo. A través del desarrollo de los trabajos necesarios para la elaboración de una exposición se llegará a conocer la gestión y organización de una exposición desde dentro.

Sus beneficios son claros en cuanto a la adquisición de contenidos y habilidades desde la práctica que permiten visibilizar la utilidad de los aprendizajes en la vida diaria y dar un enfoque más utilitario a la asignatura.

Introducción de las TICA:

Como soporte audiovisual, las Tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un elemento indispensable en el aula de Historia del Arte. Dan acceso a contenidos y a la difusión de los mismos Sin embargo su potencial queda muchas veces enmascarado cubierto aparentemente por esta labor de soporte audiovisual, tapiando todo un campo de posibilidades.

En la actualidad toda la información que podemos conocer se encuentra a nuestra disposición en la red y numerosas veces el alumnado cuestiona los procesos de enseñanza-aprendizaje dado el potencial informativo de este recurso que hoy en día todo el mundo tiene en su bolsillo. Esto ha llevado a la reorientación de estos procesos y de la labor docente para dotarles de una utilidad real frente a esta competencia. En esta propuesta se pretende integrar las TICA para potenciar en el alumnado el desarrollo de habilidades de acceso, gestión y análisis de la información, aprovechando las posibilidades que estos medios ofrecen para acercar los museos al alumnado desde dentro, a través de la creación de materiales específicos, como los diseñados para esta propuesta, y explotando recursos disponibles como museos virtuales o

plataformas de realidad aumentada, que se convierten así en una potencial vía de acceso al aprendizaje no formal de gran apoyo a la labor docente.

Como se especifica anteriormente, el temario de la materia es denso y comprimido y apenas deja espacio a ampliaciones o al trabajo de contenidos transversales. Se buscó un método que se prestara a la ampliación del espacio y tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que fuera a su vez compatible con las premisas de cooperación y producción previamente descritas, estrechamente ligadas con los contenidos.

El diseño plantea un formato WebQuest para integrar el aprendizaje inverso, por el cual el alumnado consumiera ciertos contenidos en formato audiovisual desde su casa, para posteriormente trabajar sobre ellos en el aula con los grupos cooperativos. El WebQuest presta a su vez las facilidades de una plataforma interactiva que permite el trabajo cooperativo y fomenta el desarrollo de las habilidades digitales del alumnado y la adquisición de nuevas a través de un sistema semidirigido que proporciona las pautas para la obtención de un resultado autónomo.

03.9/ Inclusión

La propuesta se articula hacia la atención a los alumnos con capacidades diversas y al enriquecimiento de las mismas. Se construye en torno al aprovechamiento y puesta en valor de las **inteligencias múltiples** trabajando especialmente en este caso con la inteligencia visual como una herramienta desaprovechada de demostrado potencial para su uso ineludible en la sociedad posmoderna.

De esta manera se pretende desestructurar la jerarquía de corrección establecida en las escuelas tradicionales y valorar las capacidades experimentales, creativas y creadoras de cada alumno, entendidas estas ampliamente, fuera de los límites de la pintura y el dibujo, y “Respondiendo a las exigencias transversales e interdisciplinarias de la sociedad posmoderna y el desarrollo de la economía creativa a la que se enfrentará en alumnado laboralmente” (Gompertz, 2015).

03.10/ Evaluación

La evaluación de esta propuesta didáctica se ha diseñado teniendo en cuenta tanto los objetivos del trabajo como la adquisición de competencias, en base a las competencias clave tal y como establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero (LOMCE).

Estándares de aprendizaje

Los estándares de aprendizaje se especifican en el currículo académico publicado en el BOE y regulado por EL Real Decreto 1105/2014, del 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Los estándares referidos a esta propuesta didáctica son:

1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior
2. Describe el origen y características del Fauvismo.
3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético.
4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo.
5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul.
6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.
7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis.
8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.
9. Identifica, analiza y comenta obras pictóricas de los movimientos de Vanguardia.

Indicadores de logro

Son aquellos aprendizajes que se espera que el alumno haya adquirido al finalizar del desarrollo de la propuesta didáctica, especifican los estándares de aprendizaje y están estrechamente relacionados con los criterios de evaluación.

Los Indicadores de logro referentes a esta propuesta didáctica son:

1. Conocimiento de los movimientos de las primeras Vanguardias y el contexto en el que surgen: Cubismo, Futurismo, Fauvismo, Expresionismo, Surrealismo y Dadaísmo.
2. Reconocimiento de las características técnicas, concepto y móviles de cada movimiento artístico de Vanguardia e identificación y análisis de obras de los diferentes estilos a través de estos parámetros.
3. Valoración del proceso artístico en las Vanguardias.
4. Diferenciación entre calidad y gusto en el proceso de análisis y lectura de una obra de arte.
5. Análisis formal, iconográfico e iconológico de una obra de arte incluyendo una valoración personal justificada.
6. Valoración de la experiencia sensorial como parte del proceso de lectura de una obra.
7. Análisis crítico de la Historia del Arte y la ausencia de referentes culturales femeninos en los libros de Historia.
8. Análisis del papel de la mujer en el arte de Vanguardia del s. XX en relación con su situación socioeconómica.
9. Desarrollo de capacidades de lectura, producción y análisis de comunicación visual.

Instrumentos de evaluación

- Observación docente
- Rúbrica de evaluación
- Coevaluación intragrupal

Dadas las características de la actividad y la ampliación de contenidos, se ha considerado que la rúbrica de evaluación constituye el instrumento más adecuado y útil para la evaluación de la misma, facilitando el trabajo al alumnado al recoger todos los apartados y actividades evaluables a realizar, así como el valor de cada uno. Es además en sí una medida de atención a la diversidad que facilita un guión a aquellos y aquellas que presenten dificultades ante un conjunto de actividades de tan diversa índole, y esclarece los contenidos que integra cada actividad. En ella se contempla la valoración de los aprendizajes incluidos en la premisa de trabajo, todos ellos vinculados con las competencias clave.

Por otra parte la rúbrica permite la integración de la coevaluación intragrupal como parte del proceso de aprendizaje cooperativo permitiendo al alumnado evaluar y analizar su propio aprendizaje como resultado de su trabajo activando procesos metacognitivos.

En última instancia la evaluación se completará con los resultados obtenidos de la evaluación docente dirigidos a la detección del interés entre el alumnado y la capacidad de resolución de conflictos y diferencias, así como al trabajo de las inteligencias múltiples.

Criterios de evaluación

Se presentan resumidos en la rúbrica de evaluación donde se especifica el nivel del aprendizaje asociado a cada uno de ellos. Para la evaluación de estas actividades se plantea una huida de los estándares de evaluación tradicionales (Gompertz, 2015) Se pretende valorar la actividad huyendo de maniqueísmos y contrastando el trabajo y las argumentaciones justificadas como filtro de calidad. Se entiende esta calidad por el grado de profundidad de lectura y análisis que el/la alumno/a demuestre en estas actividades y los niveles de lectura de la obra que haya demostrado adquirir.

Se asume este nuevo proceso en base a la inserción de contenidos transversales que incluyen la impresión personal del alumnado como parte de la actividad, pretendiendo respetarla hasta la última instancia y promover el respeto entre los propios alumnos. De este modo se modificarán los criterios de evaluación en base a justificándola ausencia de autoridad para valorar una opinión ajena como mala o buena, sino que su validez se valorará en base a la calidad y sustentación de sus argumentos.

A continuación se adjunta la plantilla de coevaluación intragrupal en la que cada alumno/a valorará el trabajo individual y colectivo de sus compañeros/as de grupo en una escala de 0 a 5, siendo 0 nada/negativamente, y 5 mucho/positivamente.

La puntuación media obtenida se incluirá en el apartado correspondiente de la rúbrica de evaluación para contabilizar en la valoración total.

	ALUMNX 1	ALUMNX 2	ALUMNX 3
Ha compartido sus impresiones y respetado las de los compañeros.			
Ha trabajado de manera equitativa al resto del grupo			
Ha realizado aportaciones enriquecedoras al trabajo colectivo.			
Ha aprendido algo en esta actividad			

Los niveles de evaluación propuestos serán: Nuevo, Interesante, Matizar, Escaso

	Innovador	Interesante	Falta matizar	Falta trabajo
Comisariado EC	Incluye obras de aportación propia fuera del catálogo aportado por el docente.	Presenta una selección de obras justificada, bien argumentada y con sentido.	Presenta una selección de obras con una justificación escasa o que no se corresponde con las mismas.	Presenta una selección aleatoria de obras sin justificación aparente.
Cartelas	Identifica y clasifica correctamente todas las obras incluyendo fechas y periodos.	Identifica y clasifica correctamente todas las obras seleccionadas.	Identifica y clasifica más de la mitad de las obras seleccionadas.	Identifica y clasifica parcialmente menos de la mitad de las obras seleccionadas.
Infografía CD/AA	Sintetiza y asocia correctamente las principales características de los movimientos de Vanguardia incluyendo sus propios iconos.	Sintetiza y asocia correctamente las principales características de los movimientos de Vanguardia utilizando los iconos dados.	Sintetiza y asocia correctamente más de la mitad de las características principales de los movimientos de Vanguardia.	Asocia y sintetiza menos de la mitad de las características principales de los movimientos de Vanguardia.
Análisis y comentario EC/	Analiza y comenta correctamente las obras en un nivel profundo, añadiendo contenidos extra sobre artistas e incluyendo referencias a contextos históricos y perspectiva del artista y valoraciones propias argumentadas	Analiza y comenta correctamente las obras añadiendo contenidos extra y características propias de cada artista teniendo en cuenta los contextos históricos	Analiza y comenta correctamente las obras en base a las características generales de cada movimiento pero realiza una lectura básicamente literal.	Analiza y comenta las obras someramente de manera simple y descriptiva sin incluir alusiones a las características de su estilo artístico.
Trabajo realizado CD/	Realiza satisfactoria y adecuadamente todas las actividades propuestas incluyendo trabajo extra.	Realiza satisfactoria y adecuadamente todas las actividades propuestas.	Realiza satisfactoria y adecuadamente más de la mitad de las actividades propuestas.	Realiza adecuadamente menos de la mitad de las actividades propuestas.
Catálogo: Redacción y expresión CL	Se expresa correctamente por escrito aclarando los contenidos y utilizando la terminología específica e incluye valoraciones propias y aportaciones subjetivas o citas bien justificadas.	Se expresa correctamente por escrito aclarando los contenidos y utilizando la terminología específica.	Se expresa correctamente por escrito pero no utiliza la terminología específica.	No se expresa adecuadamente, utiliza argumentos simples y no utiliza la terminología adecuada.
Eje cronológico CM/AA	Clarifica y ordena cronológicamente estilos y obras y comprende la importancia de este hecho relacionándolo con hechos futuros o pasados.	Clarifica y ordena cronológicamente estilos y obras y comprende la importancia de este hecho	Clasifica y ordena cronológicamente de manera correcta más de la mitad de las obras o estilos.	Clasifica y ordena cronológicamente de manera correcta menos de la mitad de las obras o estilos.

Catálogo, comisariado: Perspectiva de género SC/EC/AA	Analiza y comprende el papel de la mujer artista en la Vanguardia en relación con su situación socioeconómica y se interesa por su importancia añadiendo contenidos extra.	Analiza y comprende el papel de la mujer artista en la Vanguardia en relación con su situación socioeconómica.	Analiza y comprende el papel de la mujer artista en la Vanguardia pero no lo relaciona con con su situación socioeconómica.	Trabaja el papel de la mujer en la Vanguardia pero no comprende su relevancia ni analiza la relación con su posición socioeconómica.
coevaluación intragrupal SC	4	3	2	1

04/CONCLUSIONES / IMPLICACIONES:

La finalidad de este estudio es la aplicación de procesos de enseñanza-aprendizaje comunes en las Bellas Artes, que se fundamentan principalmente en la Historia del Arte para la comprensión de esta desde la práctica artística. Surge con el afán de integrar y poner en valor las capacidades y modos de trabajo del artista o Titulado en Bellas Artes como docente de Historia del Arte para generar una nueva perspectiva de la misma. .

Se ha querido mostrar aquí una cara de la práctica artística menos conocida y no intrínsecamente vinculada con el taller y las prácticas matéricas y técnicas a las que la mayoría de los docentes de Historia del Arte son tan reticentes por la ausencia de conocimientos prácticos técnicos al respecto, por la inversión de tiempo que estas requieren y por el miedo al caos en el aula. Se plantea la práctica artística como una inmersión en la perspectiva del artista a través de la puesta en su lugar y el trabajo con sus propias fuentes, mostrando al alumnado la verdadera realidad del artista como productor de contenido cultural, y haciéndole partícipe de los procesos creativos y receptivos.

En conclusión lo que aquí se sugiere es una inversión de los métodos de trabajo interdisciplinares que en universidades e institutos se acercan a la teoría del arte desde el taller artístico con éxito, con el objetivo de extrapolar el método y transferir sus exitosos resultados, beneficiándose así del inherente potencial participativo de la práctica artística y aprovechando las habilidades tecnológicas del alumnado trazando las bases de un diseño práctico y útil.

Para dar cabida al enfoque práctico de la materia dentro de su horario lectivo, los procedimientos didácticos que se exponen se integran en un cambio de enfoque metodológico que opta por una docencia que promueva el desarrollo de habilidades críticas, analíticas y autónomas de lectura de imágenes, potenciando así un mejor aprovechamiento de las horas lectivas establecidas de la materia y aligerando su peso y la dificultad que presenta al alumnado. Para ello se precisa reducir la explicitación de contenidos teóricos detallados de cada obra y promover la explicación de unas pautas generales de lectura estilística y técnica apoyados con actividades prácticas de lectura que impliquen la aplicación de dichos contenidos, el análisis comparativo y fomenten un comentario menos rígido y más inductivo de las obras

En la efectividad de este enfoque se valora marcadamente la diferenciación por parte del alumnado entre calidad y gusto, reforzando la validez de las impresiones personales individuales argumentadas y desvinculándolas de los criterios que miden la calidad de las obras. Se trabaja así en una puesta en valor de la materia basada en la eliminación de preconceptos erróneos derivados de un difuso enfoque de la educación plástica, visual y audiovisual adquirido en la educación formal.

En esta propuesta se incluye además una revisión de los contenidos de la materia de Historia del Arte a partir de los preconceptos de arte y la manera de abordarlo, y de la ausencia de referentes culturales femeninos, dotando al alumnado de un poder para generar un cambio de paradigma que ponga al arte en el lugar que se merece y que valore el papel de la mujer en la Historia del Arte. La finalidad última es que este cambio se haga efectivo situando al alumnado como parte activa del mismo dando una utilidad práctica y un enfoque integral a la materia, asignando un papel activo al alumnado como parte de ella.

De este modo se pone también en valor la labor del docente que, superado su rol de contenedor y transmisor de información tras ser sustituido por internet como fuente infinita de contenidos, se sitúa aquí como intermediario entre el alumnado y dicha información, facilitando vías de acceso, recursos de filtro de calidad de contenidos, y orientando a los discentes en la gestión de la misma.

En último lugar el diseño plantea un necesario acercamiento a los discentes para generar un interés y aprendizaje efectivos a la materia, a través de la vinculación de la Historia del Arte con sus habilidades, recursos e intereses principales. En este punto se valora la capacidad del alumnado para la creación visual como un recurso que usan a diario como medio de comunicación por vías digitales y se incide en el potencia de estas habilidades como recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte, ampliando las barreras y límites del aula de Historia del Arte y proyectando en sus

intereses propios los contenidos y competencias que proporciona la materia. El objetivo de este acercamiento es además la visibilización de la adquisición de procesos y habilidades útiles de lectura y producción de mensajes visuales que ofrece la materia y su vinculación con el mundo actual y con el prolífero consumo de mensajes visuales.

05/ BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA Y RECURSOS

- Antúnez, N., Ávila, N., & Zapatero, D. (2008). *El arte contemporáneo en la Educación Artística*. Eneida.
- Arheim, R. (2005). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma.
- Arriaga, A. &. (2010). Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte. *Revista Iberoamericana de Educación* (53), 203-223.
- Asenjo Travesí, E. (2018). Didáctica de Historia del Arte en el sistema educativo español. Una aproximación metodológica y organizativa. *Revista de Investigación Magister*.
- Borrás Gualis, G. M. (1996). *Teoría del Arte I*. Historia 16.
- Calaf, R., & Fontal, O. (2011). El conflicto de la creación artística: superar la marginalidad de la Historia del Arte. *Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 69, 45-55.
- Caso, Á. (9 de Marzo de 2016). *Conferencia: Ellas mismas. Autorretratos de pintoras* . Obtenido de Museo del Prado: <https://www.youtube.com/watch?v=fuSTgK4XC0s>
- Fernández, O., & del Río, V. (2007). *Estrategias críticas para una práctica educativa en e arte contemporáneo*. Valladolid: Patio Herreriano.
- Fraga, E. (2014). ¡El futuro será de los artistas! Un análisis discursivo del manifiesto expresionista. *Athenea Digital*, 14(2), 39-69.
- García, M. Á. (13 de Junio de 2019). *Dibujar te ayuda a memorizar más que escribir*. Obtenido de YOROKOBU: <https://www.yorokobu.es/dibujar-palabras-para-memorizarlas/>
- Gompertz, W. (2015). Todas las escuelas deberían ser escuelas de arte. En W. Gompertz, *Piensa como un artista* (págs. 186 - 194). Taurus.
- Jeffrey D. Wammes, M. E. (20186). The drawing effect: Evidence for reliable and robust memory benefits in free recall. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 69:9, 1752-1776.

-
- León Mariscal, R. (Septiembre de 2013). *Conocer el método iconográfico e iconológico*. Obtenido de <https://extensionuniversitariaute.files.wordpress.com/2013/09/conceptos-de-iconografia.pdf>
- Morante López, F., & Ruiz Zapata, A. M. (1994). *Análisis y comentario de la obra de arte. Estudio de obras de pintura, arquitectura y escultura*. Edinumen.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. (s.f.). *por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato*.
- Ortega Angulo, M., Payo Herranz, R. J., & Saiz Manzanares, M. (s.f.). *Proceso de enseñanza-aprendizaje del arte abstracto: una propuesta de innovación docente en la transición entre Bachillerato y la Educación Superior*. Gran Via.
- Peña, V. (2015). Mujeres Futuristas en la Primera Guerra Mundial. Feminismo, creatividad y regeneración social. *Estudios Románicos Vol24*, 45-56.
- Pérez San José, M. d. (1995). IV. Desarrollo de la unidad: Las Vanguardias Históricas. En *Materiales didácticos. Historia del Arte. Bachillerato* (págs. 51-106). Ministerio de Educación.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. (s.f.). *por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato*.
- Serrano de Haro, A. (2000). *Mujeres en el Arte. Espejo y realidad*. Barcelona: Plaza & Janes Editores.
- Silva Pedraza, C. A. (2013). Unidad Didáctica- Vanguardias del siglo XX: El manifiesto como medio para la reconstrucción de contextos de obra. *Repositorio UAH*.
- Solaz Frasquet, L. (2010). La sensibilidad expresionista. *Espéculo. Revista de estudios literarios*.
- Triviño Cabrera, L. (2018). “La Cámara de las Maravillas” de Mark Ryden. Formación del profesorado de ciencias sociales en educación estética, cultura popular y literacidad crítica. *Enseñanza and teaching: Revista interuniversitaria de didáctica Vol36*, 223-248.

06/ ANEXOS

ANEXO I. Experiencia base. “El color como lenguaje”

Introducción al alumnado de 3º de ESO en la psicología del color en un intento de iniciación temprana a la alfabetización visual.

Esta actividad pretende ser una experiencia que sustente la investigación y propuesta teórica de mi TFM bajo el título “*Didácticas de la Historia del Arte desde y para la alfabetización visual. Las vanguardias del s XX. Un enfoque teórico-práctico*” basada en la importancia de la historia del arte como base para la alfabetización visual o análisis y adquisición de capacidades útiles en la lectura de imágenes, como una habilidad de crucial importancia en la sociedad posmoderna.

La actividad pretende sentar las bases para fomentar las capacidades de lectura visual y evidenciar su utilidad en la nueva era digital.

Para dirigir a los alumnos a esta premisa se partió de una pequeña introducción sobre el color y la imagen como elementos comunicadores. Posteriormente se buscó un vínculo que mostrase la cercanía del alumnado con el lenguaje visual y su consumo, en este caso a través del mundo audiovisual: cine, televisión, anuncios, series, etc , y se planteó la premisa de que el uso del color y su significado responden a un contexto cultural.

Para este primer acercamiento se mostraron a los alumnos diferentes paletas de color y se planteó un *brainstorming* en el que teorizasen sobre las posibles escenas a las que correspondían.

Una vez sumergidos en el tema se planteó un pequeño test que trataba de evidenciar la asignación de significado que ha dado la cultura occidental a ciertos colores.

En este caso se plantearon varias escenas de películas filtradas en escala de grises y se presentaron dos posibles paletas de color. El alumnado debió mostrar un pequeño cartel con la opción que creyera más adecuada para que el resto de sus compañeros lo vieran. El objetivo era poner de manifiesto esta unidad de significado que da un determinado contexto cultural al color, así como evaluar y cuestionar la adquisición de ese conocimiento del subconsciente y analizar cómo los medios audiovisuales se aprovechan de ello para fomentar el consumo en determinadas direcciones. Se pretende de esta manera activar en el alumnado el uso consciente de los códigos de color como lenguaje para fomentar el consumo responsable y consciente y evitar la manipulación.

El quinto elemento

Grease

Harry Potter

Ahora que ya conoces la importancia del color como elemento comunicador...

¿Serías capaz de reproducir la historia de la película en colores?

- Piensa en las escenas más importantes de la película
- Utiliza tus impresiones personales y las emociones que te ha transmitido la historia.
- Utiliza el color que represente mejor cada sensación/ acción o sentimiento.
- Utiliza al menos 5 de los rectángulos dados.

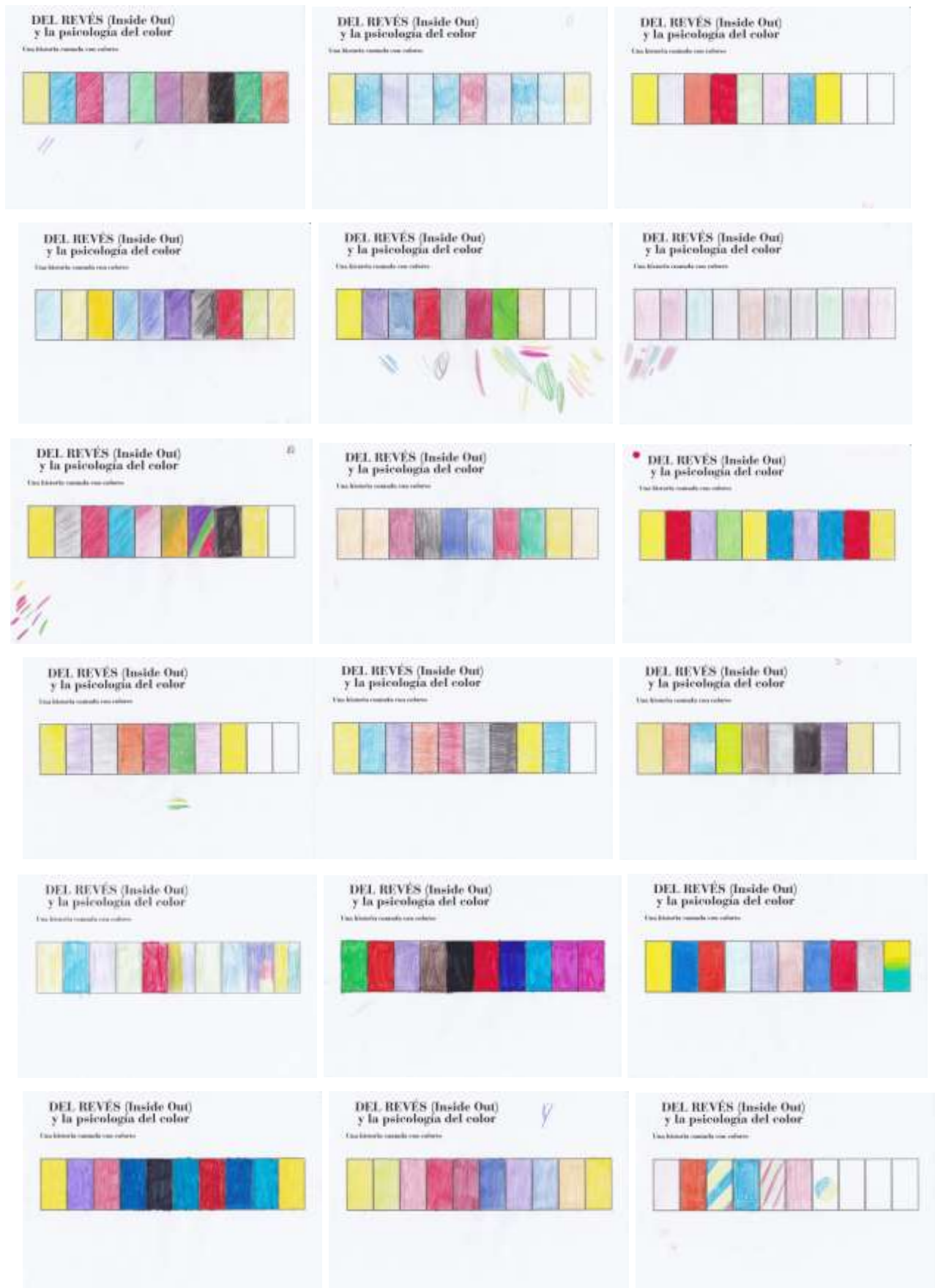
En último lugar se instó a los alumnos a practicar este uso consciente del color como lenguaje a través de la siguiente actividad, en la que se les propone contar una historia con colores, partiendo de una película vista en común en las sesiones previas.

En último lugar se expusieron en conjunto todos los trabajos y se analizaron entre todos. Fue interesante ver cómo la mayoría de alumnos se sorprendió al coincidir en elegir un amarillo para el inicio y cómo leyeron claramente que los tonos oscuros en muchos casos irrumpen en la segunda mitad como símbolo de un conflicto o enfrentamiento.

Entre las observaciones del alumnado se destacó también el uso de gamas alegres que poco tendrían que ver con las que se utilizaría en otras películas más oscuras y violentas como “Black Hawck derribado”.

Se trata de un proceso de refuerzo metacognitivo del uso de este tipo de lenguajes, por el cual tras una inmersión procesual en el tema, se les adentra en una práctica que se desarrolla de manera bastante intuitiva en la mayoría de los casos, y finalmente se incita a analizar y justificar su elección y a ejecutar de nuevo una práctica, esta vez más pausada y razonada para dirigir una comunicación efectiva.

A continuación se exponen los resultados de la práctica anteriormente mencionada.

ANEXO II. Experiencia base. “Inmersiones Barrocas”.

La propuesta, y consecuentemente la encuesta, se realizó con el alumnado de la asignatura de Historia del Arte de 2º de Bachillerato del centro La Visitación de Nuestra Señora de Saldaña. Se trabajó con 7 alumnos y alumnas de entre 17 y 18 años de edad durante 6 sesiones lectivas. En estas sesiones se trabajaron los contenidos del arte Barroco, correspondientes al bloque 3 del currículo: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.

Propuesta y trabajo del alumnado

The slide features a yellow background. At the top left is a white play button icon. To its right, the word 'ACTIVIDAD' is written in white. Below this, a white hand icon with a pointing finger is positioned to the left of a white rounded rectangle containing three bullet points. At the bottom of the slide, there is a reproduction of a Baroque painting showing two figures, a man and a woman, seated at a table with fruit.

ACTIVIDAD

- Realiza/crea una imagen que presente al menos tres características del arte Barroco.
- Individual / pareja / grupo
- En la próxima sesión, explica tu imagen a tus compañerxs justificando tu trabajo y enfatizando en las características barrocas puestas en juego.

Esta actividad pretendía ser un ejercicio de interiorización de las características de la pintura Barroca a través de su puesta en práctica. Para ello se requería un uso de la creatividad a través de la práctica artística que podía suponer una barrera para un alumnado no familiarizado con la práctica artística, sin embargo se ofertaba la libertad de técnica como conexión. Cada uno tuvo la oportunidad de buscar el medio en el que se encontrase más cómodo y el uso de las tecnologías resultó un claro aliado.

La respuesta fue extremadamente positiva consiguiendo que incluso varios alumnos entregaran más de una imagen como resultado, aportando además resultados de una elevada calidad técnica y estética que respondían perfectamente a la propuesta.

En segundo lugar la imagen debió ser justificada y explicada ante la clase, se situaba así al alumno en el lugar del artista sumergiéndole de lleno en primera persona en la visión de un creador. La propia explicación pretendía ser un refuerzo de los conceptos aprendidos tanto para los productores como para los espectadores, que encontraban así el incentivo de aprendizaje en nuevos medios e intermediarios que hablan en su mismo lenguaje. La experiencia resultó verdaderamente enriquecedora influyendo potentemente en los resultados del examen donde se detectaron procedimientos de justificación y análisis de las obras más autónomos, vinculados con sus propias producciones. Además el tiempo invertido en su ejecución no supuso un retraso para el desarrollo de la asignatura dado que el alumnado realizó la tarea fuera del horario lectivo. Por otra parte el alumnado quedó verdaderamente satisfecho con la actividad apreciando tanto el disfrute de su método y la efectividad del aprendizaje conseguido.

A continuación se exponen algunas de las imágenes realizadas por los alumnos/as como resultado de la actividad:

En esta imagen se eligió el retrato como tema recurrente de la pintura Barroca, potenciado con el característico uso tenebrista de la luz, con fuertes contrastes influidos por los grandes maestros italianos como Caravaggio. La composición presenta una clara teatralidad que permite contemplar la escena por completo con una pose que huye de la frontalidad y la simetría Renacentista.

En este caso la alumna reinterpretó desde la actualidad el tema Barroco por excelencia, la religión y su ensalzamiento exponiendo en este caso la belleza y las apariencias como la religión del presente, que domina el mundo actual.

El retrato Barroco es retomado de nuevo en esta imagen, influido en este caso por la obra de Vermeer. Los colores brillantes y saturados se sitúan en el centro de la composición iluminados por un foco de luz cálida en diagonal que aporta dinamismo a la imagen. La expresión intensa reforzada por una mirada que interpela directamente al espectador y la figura engalanada y recargada cuyos detalles se pierden entre las potentes sombras.

La teatralidad inunda esta imagen cuyas expresiones exageradas la dotan de potencia aludiendo a la obra de Caravaggio. El profundo tenebrismo de los artistas italianos aparece de nuevo como el hilo conductor de esta época. La paleta cálida con puntos de alta saturación y las diagonales de los brazos

iluminadas por un foco de luz “celestial” transfiriendo de nuevo el tema de la religión como elemento dinamizador de la vida, encarnada en este caso por el símbolo del *Wifi*, todo ello puesto en juego para representar el exagerado drama de la vida actual sin internet.

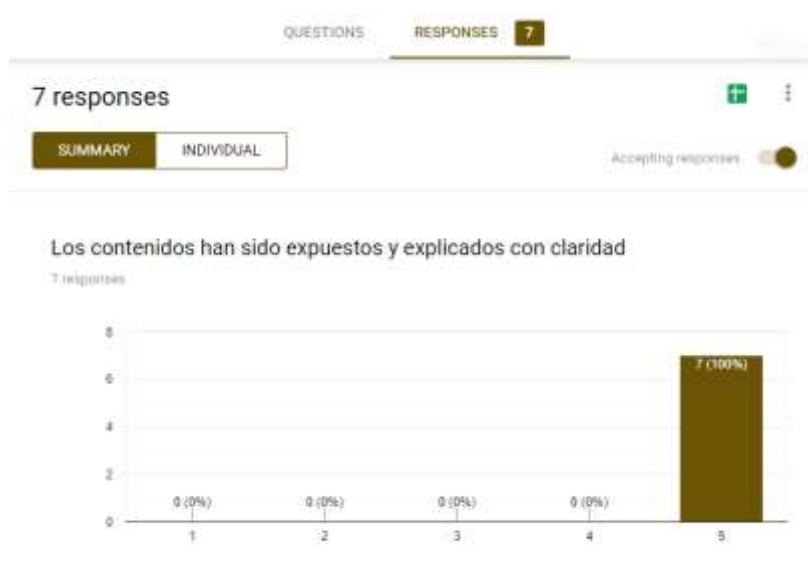
La obra de Zurbarán es la fuente de inspiración de esta imagen, sus bodegones, su uso de la luz y su paleta de colores en una composición teatral, ordenadamente desordenada que se sirve para ello de las líneas diagonales en su composición. La representación de las calidades, en este caso acentuadas por un uso efectista de la luz que al igual que Zurbarán busca los brillos de los metales y los vidrios, todo ello bañado por los contrastes tenebristas de luces y sombras en este caso más diluidos, con un claro tinte del barroco español y su costumbrismo.

Encuesta de evaluación y resultados.

Esta encuesta propone un análisis de metodología, objetivos, contenidos y actividades llevados a cabo en las prácticas, cuyos resultados suponen la base para la construcción de esta propuesta didáctica y sus premisas de partida.

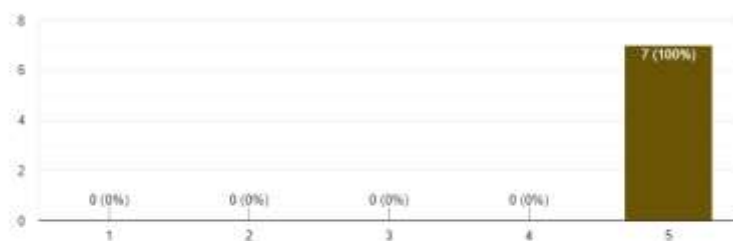
En los próximos 14 apartados se interrogó al alumnado sobre la efectividad de la metodología llevada a cabo enfocada hacia la alfabetización visual, la ampliación de contenidos y sus intereses en los mismos, enfocados a la inclusión de referentes culturales femeninos, así como sobre su opinión acerca del enfoque planteado de la asignatura desde la perspectiva de género. Se plantea también la valoración de la práctica artística como método de aprendizaje para la historia del arte, su utilidad y efectividad y así se resumen los resultados.

-En una escala de 1 a 5, en la que 1 es Nada de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo...

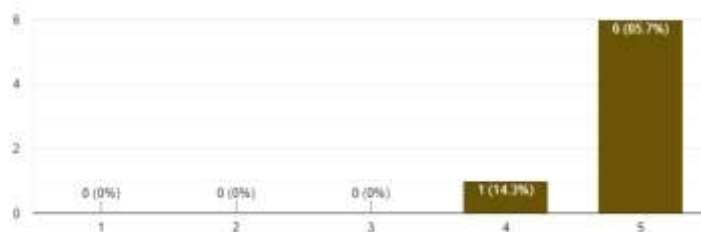
Las actividades propuestas han tenido que ver con la asignatura

7 respuestas

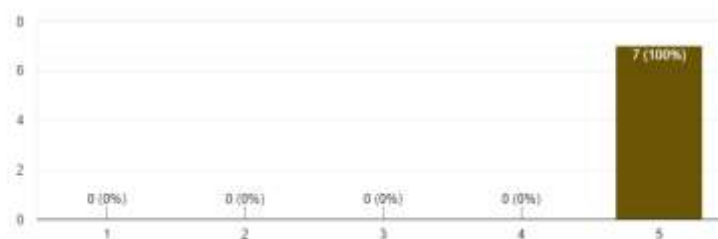
Creo que los ejercicios de práctica artística me ayudan a comprender e interiorizar mejor la teoría del arte y los estilos y movimientos artísticos.

7 respuestas

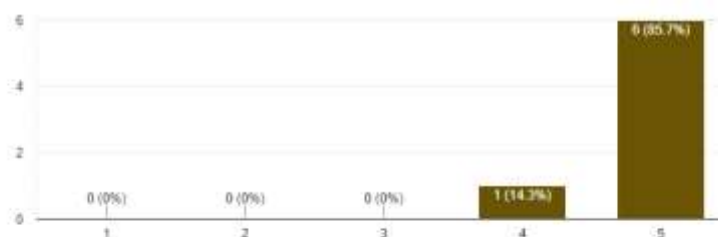
Creo que las actividades me han resultado útiles para comprender mejor el arte Barroco

7 respuestas

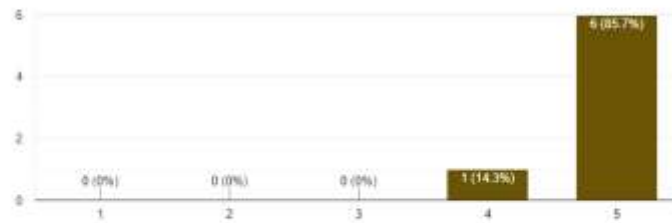
Me han gustado las actividades propuestas

7 respuestas

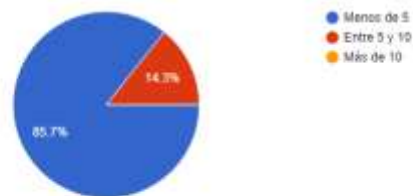
La exposición con infografías o presentaciones con iconos (pequeños dibujos) me ha ayudado a memorizar e interiorizar los contenidos

7 respuestas

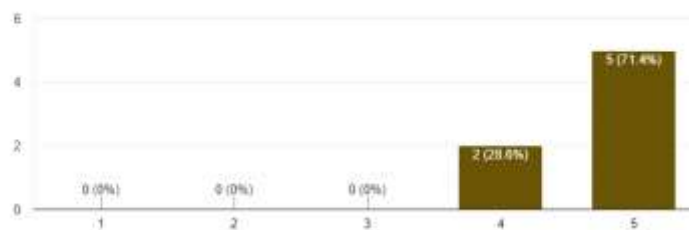
Conocía previamente la figura/historia de algunas mujeres artistas en la historia del arte

7 respuestas

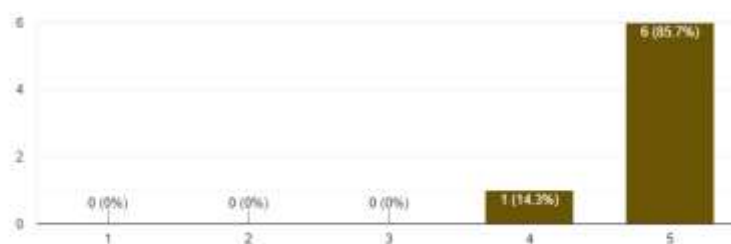
Tras conocer la figura de Artemisia Gentileschi me he interesado por otras mujeres artistas en la historia del arte.

7 respuestas

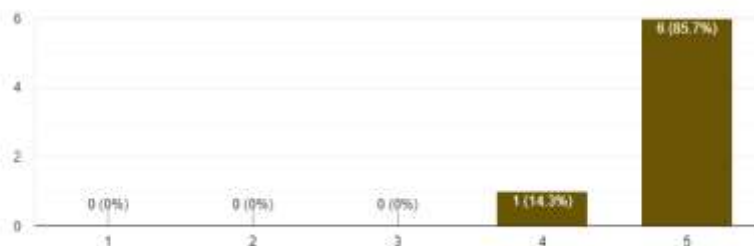
Me gustaría que en el currículum (temario) de Historia del arte se incluyeran más mujeres artistas relevantes.

7 respuestas

La propuesta (clases + actividades) me ha parecido innovadora

7 respuestas

Lo que más me ha gustado ha sido...

7 respuestas

Que sus clases son muy amenas y divertidas y la libertad para expresar nuestra opinión

La manera tan dinámica de dar las clases y que a la vez hayamos conseguido interiorizar tan bien los conceptos del arte barroco, la capacidad de resolver dudas a toda la clase sobre cualquier tema y por último, adentrarnos en el mundo de los grabados (lo cual me parece muy interesante y laborioso).

Una de las cosas que más me gustó es la explicación y la actividad de los colores que te ayuda a comprender mejor los pensamientos de los artistas y a interpretar los cuadros.

Las actividades propuestas y como explicaba

Las clases

Su forma de trabajar, las ganas con las que nos explicaba todo, las presentaciones con la ayuda de los dibujos y sobretodo las actividades que nos proponía, como por ejemplo las fotografías del Barroco.

Los iconos de las presentaciones, que lo hayas explicado tan bien haciendos que nos guste aún más el arte y enseñarnos arte de mujer que ha quedado apartado por el patriarcado

Lo que menos me ha gustado ha sido...

5 respuestas

El poco tiempo que la hemos tenido

Absolutamente nada.

Nada.

Nada la verdad

Todo ha estado muy bien

Otros comentarios:

2 respuestas

Gracias, de verdad.

Muchas gracias por todo!!

La valoración del alumnado es en su totalidad positiva.

El diseño de esta encuesta pretendió responder a un análisis de los que serían los objetivos de la propuesta de este trabajo de fin de máster, cuya elaboración responde también a un análisis de la adaptación de estos objetivos a otros contenidos.

Los resultados de la encuesta sumados al examen evidencian la efectividad del uso de infografías y pictogramas como refuerzo y sustento del proceso de aprendizaje orientados hacia la alfabetización visual—. Las actividades prácticas y en concreto la práctica artística es valorada por el alumnado como una herramienta muy útil en el aprendizaje de la Historia del Arte, y así lo demuestran los resultados de la práctica de aula (**ANEXO II. Experiencia base. “Inmersiones Barrocas”**). que expresan a su vez como este tipo de actividades generan vínculos de conexión personales del alumnado con las realidades, los artistas, los modos de creación y los estilos artísticos, derivando en una comprensión más profunda y significativa de los mismos.

Se valora también de manera positiva la introducción de la perspectiva de género en la asignatura y es remarcado el interés del alumnado por la presencia de mujeres artistas dentro del currículum de Historia del Arte. Algunos/as alumnos/as a posteriori realizaron pequeñas investigaciones sobre ello para su debate en twitter eligiéndolo como tema para una de las actividades extra programadas en el inicio de curso por la profesora titular de la asignatura.

Comentarios de alumnxs extraídos de Twitter etiquetados con el hashtag [#monumentssaldaña](#) creado para el debate virtual de temas relacionados con la asignatura de Historia del Arte de 2º de Bachillerato.

ANEXO III. Recursos didácticos materiales: WIX “VVanguardia” o “La Verdad de las Vanguardias”

VV EXPOSICIÓN Home Ismos Fondos del museo Colaboradores Recursos Rúbrica

VVAN GUAR

COMISARIADO

En este proyecto expositivo sobre las Vanguardias Históricas, colaboramos con el colectivo de artistas *Querría Qrrr*, su objetivo es la equidad en presencia de hombres y mujeres artistas en museos y salas expositivas, sus estudios aseguran que en las secciones de arte moderno de los museos menos de un 5% de las obras son mujeres sin embargo la mayor parte de los desnudos que aparecen son femeninos... El colectivo ha querido como siempre como siempre en el arte de Vanguardia para la ejecución de este trabajo. Tu objetivo como comisari@ es el diseño de una exposición que visibilice el papel de la mujer en la Vanguardia Europea.

El trabajo será arduo y no lo podrás realizar tú solo, trabajaráis un equipo de expertos que colaborará contigo.

Los fondos del museo han puesto a nuestra disposición numerosas obras de mujeres artistas pero el desconocimiento de sus autoras las ha dejado fuera de las inventarios canónicos. Tu primera tarea es la discriminación de las obras para su orden cronológico y su enriquecimiento por artistas, técnicas y estilo artístico.

Queremos que esta muestra llegue a todas las públicas, Invita algunos colegas a visitar la exposición. Para que sirva de guía a los visitantes, como comisari@ debes realizar un poder explicativo con las características de las obras en forma de láminas.

Dentro de tus labores debes además realizar las fichas de cada obra para la realización del catálogo donde se recogerán todas las obras expuestas en el orden seleccionado, y la justificación, temática elegida para la misma.

Ver más >>>

VV EXPOSICIÓN Home Ismos Colaboradores Fondos del museo Comariado

LAS VANGUARDIAS DEL s.XX

Cubismo Futurismo Fauvismo Expresionismo Dadaísmo Surrealismo

Saber más >> Saber más >> Saber más >> Saber más >> Saber más >> Saber más >>

FONDOS DEL MUSEO

La Verdad de las Vanguardias del s.XX

Ver galería completa >>

Vamos a chatear!

GUERRILLA GIRLS 1985-2019

¿QUIENES SON GUERRILLA GIRLS?

SABER MÁS

TO DO LIST

RESUMEN DE TAREAS A REALIZAR

Read More >>

© Seta Artista 2019. Proudly created with Wix.com

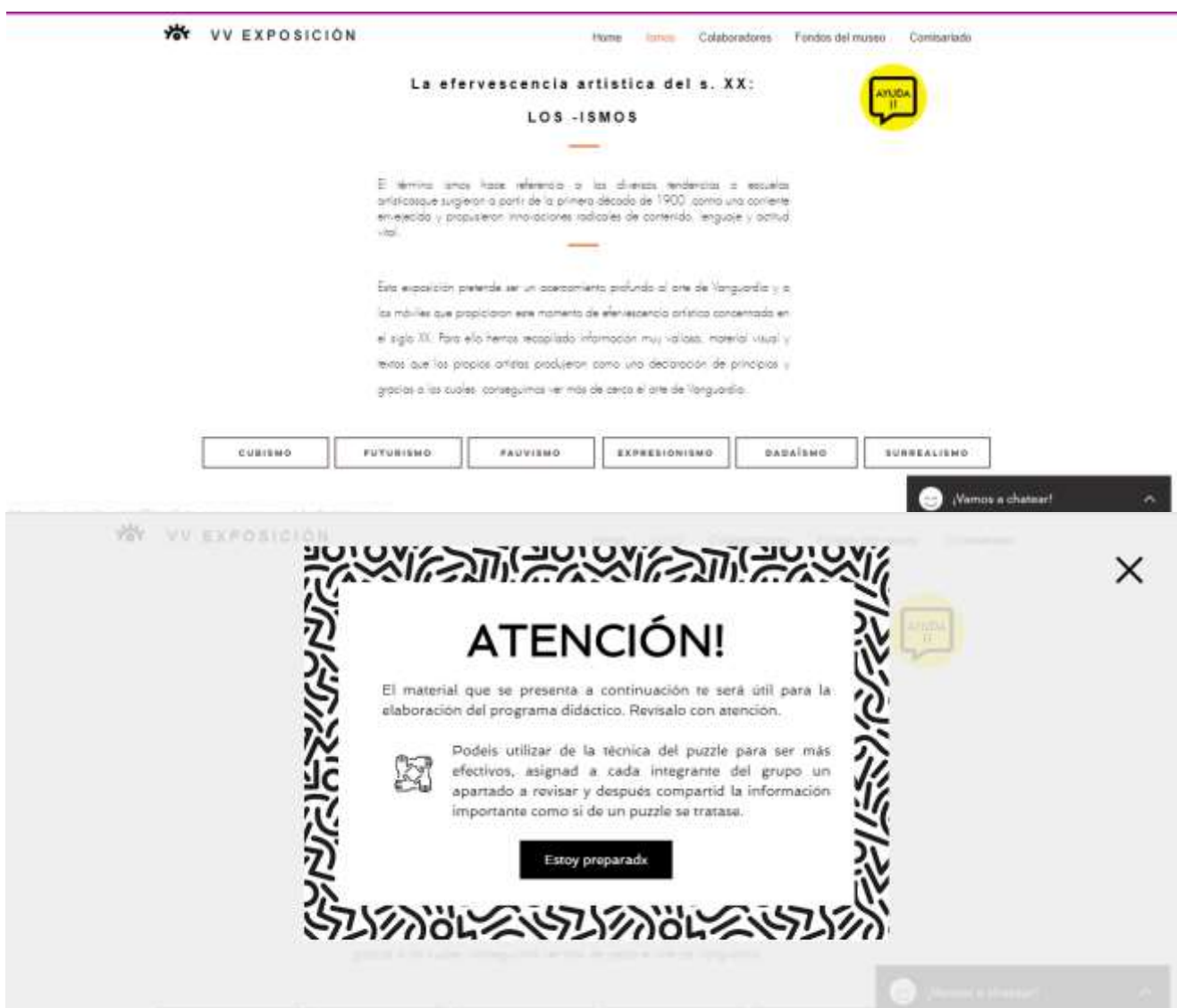
Vamos a chatear!

En la página de *Inicio*, a modo de índice, se muestra una introducción a la actividad con sus objetivos y un resumen de cada uno de los apartados de la página, además de un resumen de las actividades a realizar por el alumno/a siendo a su vez portal de acceso a los mismos. Se establece así un orden de lectura que pretende guiar los pasos del alumno/a por la web sin generar confusión.

Por otra parte la guía de apartados se mantiene siempre en la parte superior como hilo conductor y localizador del lugar que se está visitando en cada momento.

En el apartado *-Ismos* se ofrece información sobre los movimientos de Vanguardia desde la perspectiva del artista, se presentan extractos de los manifiestos artísticos de cada movimiento, redactados por los propios artistas, y vídeos o animaciones que resumen el espíritu de cada uno de ellos.

© 2019 Artista. 2019. Proudly created with Wix.com

Home Tours Colaboradores Fondos del museo Comisariado

CUBISMO

Picasso y Braque explican el Cubismo

Manifiesto cubista

Guillaume Apollinaire (1913)

[...] La veracidad no tiene ya ningún valor, porque el artista lo sacrifica todo a la verdad, a la necesidad de una naturaleza superior que el imágica sin descubrir.

El tema ya no cuenta, o apenas cuenta. En general, el arte moderno rechaza la imitación por de las cosas enhebradas por los grandes artistas pasados para agredir.

Si el fin de la pintura es siempre, como lo fue en un tiempo, el placer de la vista, ahora se pide al artista de arte que encuentre un placer diverso de que le puede procurar igualmente bien el espectáculo de las cosas naturales. No encontramos así hacia un arte completamente nuevo que será para la pintura, tal como fue considerado hasta ahora, lo que la música se para la literatura.

Señal pura, como lo mismo es, breve pura.

El aficionado a la música experimenta al escuchar un concierto, una ópera, danza de cuando escucha las notas naturales, como el murmullo de un arroyo, el rugido de un torrente, el ruido del viento en el bosque o las armonías del lenguaje humano fundadas en la razón y no en la estética. Del mismo modo, las pinturas nuevas procuran a sus admiradores sensaciones estéticas debidas únicamente a la armonía de las líneas apropiadas.

© 2019 Artista. 2019. Proudly created with Wix.com

Home Tours Colaboradores Fondos del museo Comisariado

FUTURISMO

Nuestros dibujos se caracterizaban por la utilización de colores puros

Manifiesto futurista

Filippo Tommaso Marinetti (1909)

[...] Nosotros cantaremos a las grandes masas agitados por el trabajo, por el placer o por la revuelta; cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos al vibrante furor estufo de las minas y de las cementas, inundadas por violentas lamas eléctricas; a las estaciones dadas, devoradoras de serpientes que humean; a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a las puertas semejantes a gimnastas gigantes que humean al horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patoleon sobre los rieles, como enormes caballos de acero embudados con tubos, y al vuelo resbaloso de las aviaplancas, cuyo hélice flaquea al viento como una bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta. Es desde Italia que lanzamos al mundo este nuestro manifiesto de violencia amiladora e incendiaria con el cual fundamos hoy el FUTURISMO porque queremos liberar a este país de su férida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de antiquarios. Ya por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de ropavejeros. Nosotros queremos liberarlo de los innumerables museos que lo cubren por completo de cementerios.

FAUVISMO

Textos Fauvistas

"Me esfuerzo por volver a los instintos que dominan en la profunda del subconsciente, de los que fui despojado por la vida superficial, por las convenciones. Sigo considerando las cosas con ojos de niño [...] apliqué los colores con la única idea que para mí toda la disciplina: decir lo que sería [...] Sin prescribir ningún método, ya no produjo una verdad artística, sino una verdad humana."

Matisse, M., *Toutart dangereux souvenirs de ma vie, Paris, 1929*

"Lo que en la sociedad sola podría haber hecho enajenado una bamba, he intentado hacerlo en la pintura utilizando colores puros, así y como salen del tubo. De esta forma, he satisfecho mi voluntad de detener, de desobedecer para recrear un mundo sensible, vivo y liberado."

Matisse

"El pintor no necesita preocuparse por detalles insignificantes, pues para eso está la fotografía que lo hace mucho mejor y más rápido. Ya no es misión de la pintura el representar acontecimientos históricos, estos se encuentran en los libros. Nosotros tenemos una opinión más alta de la pintura: ella le sirve al artista para expresar sus visiones interiores. Ver ya es en sí mismo un acto creador que requiere un gran esfuerzo. Todo lo que vemos en nuestra vida cotidiana resulta más o menos deformado por nuestras costumbres adquiridas."

Matisse

"Crear es expresar lo que se tiene en sí. Todo esfuerzo auténtico de creación es interior, y además es preciso nutrir su propio sentimiento, lo cual se hace con la ayuda de los elementos que se sacan del mundo exterior. Aquí interviene ya el trabajo por el cual el artista incorpora, sintió gradualmente el mundo exterior hasta que el objeto que él dibuja llegue a ser como una parte de sí mismo, hasta que lo tenga en sí y pueda proyectarlo sobre la tela como su propia creación."

Matisse

"La tendencia dominante del color debe ser la de servir de la mejor manera posible a la expresión. Coloco mis colores sin cálculo previo. Si desde el primer momento, y casi sin que yo tenga conciencia de ello, un tono me ha seducido o detenido, me apesadumbré en seguida, una vez haya terminado el cuadro, de que he respetado este tono, mientras que progresivamente he modificado y transformado los otros."

El todo expresivo de los colores se me impone de una manera instintiva [...] la elección de mis colores no se basa sobre ninguna teoría científica, sino en la observación, sobre el sentimiento, sobre la experiencia de mi sensibilidad, inspirándose en ciertas páginas de Delacroix, un artista como Signac se preocupa de las complementarias, y su conocimiento técnico le llevará a emplear aquí o allá tal o cual tono. Yo intento simplemente colocar los colores que proporcionen mi sensación. Hay una probación necesaria de tonos que pueden conducir a modificar la forma de una figura o a transformar mi composición [...] lo que sueña es un arte de equilibrio, de pureza, de tranquilidad, sin asuntos inquietante o preocupante, que sea para todo trabajador o intelectual, sea hombre de negocios o de letras, un lentivo, un calmante cerebral, algo análogo a un buen sillón en que descanse de sus fatigas físicas."

Henri Matisse: *la Grande Revue*, 25 de diciembre de 1908. (Citado por Jean Cassou;

Panorama de las artes plásticas contemporáneas. Guadarrama, Madrid, 1961, pág. 157-158)

"... El artista debe ver todas las cosas como si las viera por primera vez: es necesario ver siempre como cuando éramos niños: la pérdida de esta posibilidad contra la de expresarse de manera original, es decir, personal [...]"

Henry Matisse, *Sobre Arte*

EXPRESIONISMO

Manifiesto expresionista

Grupo Die Brücke:

"Llamamos a toda la juventud a la unidad. Nosotros que poseemos el futuro, queremos libertad de acción y pensamiento con respecto a la rígida y vieja generación. Cualquiera que exprese de forma honesta y directa lo que le impulsa a crear, es uno de nosotros."

"Queremos alcanzar libertad para nuestras manos y nuestras vidas, contra la voluntad de las viejas fuerzas establecidas."

[Frieda Morf, Kunst y Sammelhefte 2001, p. 36.] | Manifiesto de creación del movimiento artístico Die Brücke, originalmente publicado en el 'Giornale de Weidberg', febrero 1905.

DADAÍSMO

Primer manifiesto dadaísta

Tzara Tristan (1918)

(...) Yo escribo un manifiesto y no quiero nada y, sin embargo, digo algunas cosas y por principio estoy contra los manifiestos, como, por lo demás, también estoy contra los principios, declino para nada el valor moral de cada frase. Demasiado cómoda la aproximación fue inventada por los impresionistas. Escribo este manifiesto para demostrar cómo se pueden llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento; estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua; pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra y no quiero explicar a nadie por qué esto es el sentido común. (...)

DADA no significa nada. (...) Así nació DADA, de una necesidad de independencia, de desafiarnos hasta la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Basta de academias cubiertas y futuristas, laboratorios de ideas formales. (Sirve el arte para amontonar dinero y acallar a las gentes burguesas? Las rimas ocultan su letineo con las monedas y la musicalidad rebota a lo largo de la línea del viento visto de perfil. Todos los grupos de artistas han ido a parar a este banco a pesar de cabalgar distintos cometas. Se trata de una puerta abierta a las posibilidades de revolotear entre muelles almohadados y una buena mala)

VV EXPOSICIÓN

Home Ismos Colaboradores Fondos del museo Comisariado

SURREALISMO

Salvador Dalí y Walt Disney - Destino

Primer manifiesto surrealista

André Breton (1924)

[...] Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdones. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de anularme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna, se basa en mi única aspiración legítima. Fuese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente. Reducir la imaginación a la esclavitud, cuando a pesar de todo quedara esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina facilidad, es despojar a cuanto uno encuentra en lo más fondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan sólo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco su terrible condena; y esto basta también para que me abandone a ella, sin miedo al engaño. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perversa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? ¿Para el espíritu, acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia del bien? [...]

Surrealismo: sustantivo masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

© Site Artista 2018. Proudly created with Wix.com

Vamos a chatear!

VV EXPOSICIÓN Home Isms Colaboradores Fondos del museo Comisariado

GUERRILLA GIRLS

¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met?

Aunque menos del **4%** de los **artistas** de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, el **76%** de los **desnudos** son femeninos.

En 1985 un grupo de mujeres artistas fundó las Guerrilla Girls. Ellas asumieron los nombres de mujeres artistas ya fallecidas y llevaban máscaras de gorila en público para encubrir así sus identidades reales y centrarse en otras problemáticas. Entre 1985 y 2000 aproximadamente 100 mujeres trabajaron de forma colectiva y anónima produciendo posters, carteles publicitarios, acciones públicas, libros y otros proyectos para hacer que el feminismo sea divertido y esté de moda. Con el comienzo del nuevo milenio, se formaron tres grupos incorporados separados e independientes para llevar el mensaje y el feminismo a nuevas fronteras.

¡Vamos a chatear!

VV EXPOSICIÓN Home Isms Colaboradores Fondos del museo Comisariado

GUERRILLA GIRLS

Guerrilla Girls es un grupo anónimo de **artistas feministas y activistas**, una disciplina también conocida como **artivismo**.

El grupo nació en **Nueva York** en **1985** y se denominó así por usar en su activismo **máscaras de gorila de camuflaje** para denunciar la discriminación de las mujeres en el **arte**. Su primera actividad fue **colocar carteles y hacer apariciones públicas** en museos y galerías de Nueva York, para denunciar que algunos grupos de personas eran discriminados por motivos de género y raza principalmente.

En sus obras hablan de la presencia de mujeres artistas y mujeres de color en los museos de arte moderno y de la diferencia en las salas de estos museos y hombres, entre otros.

YOU'RE SEEING LESS THAN HALF THE PICTURE

WITHOUT THE VISION OF WOMEN ARTISTS AND ARTISTS OF COLOR.

¡Vamos a chatear!

VV EXPOSICIÓN Home Isms Colaboradores Fondos del museo Comisariado

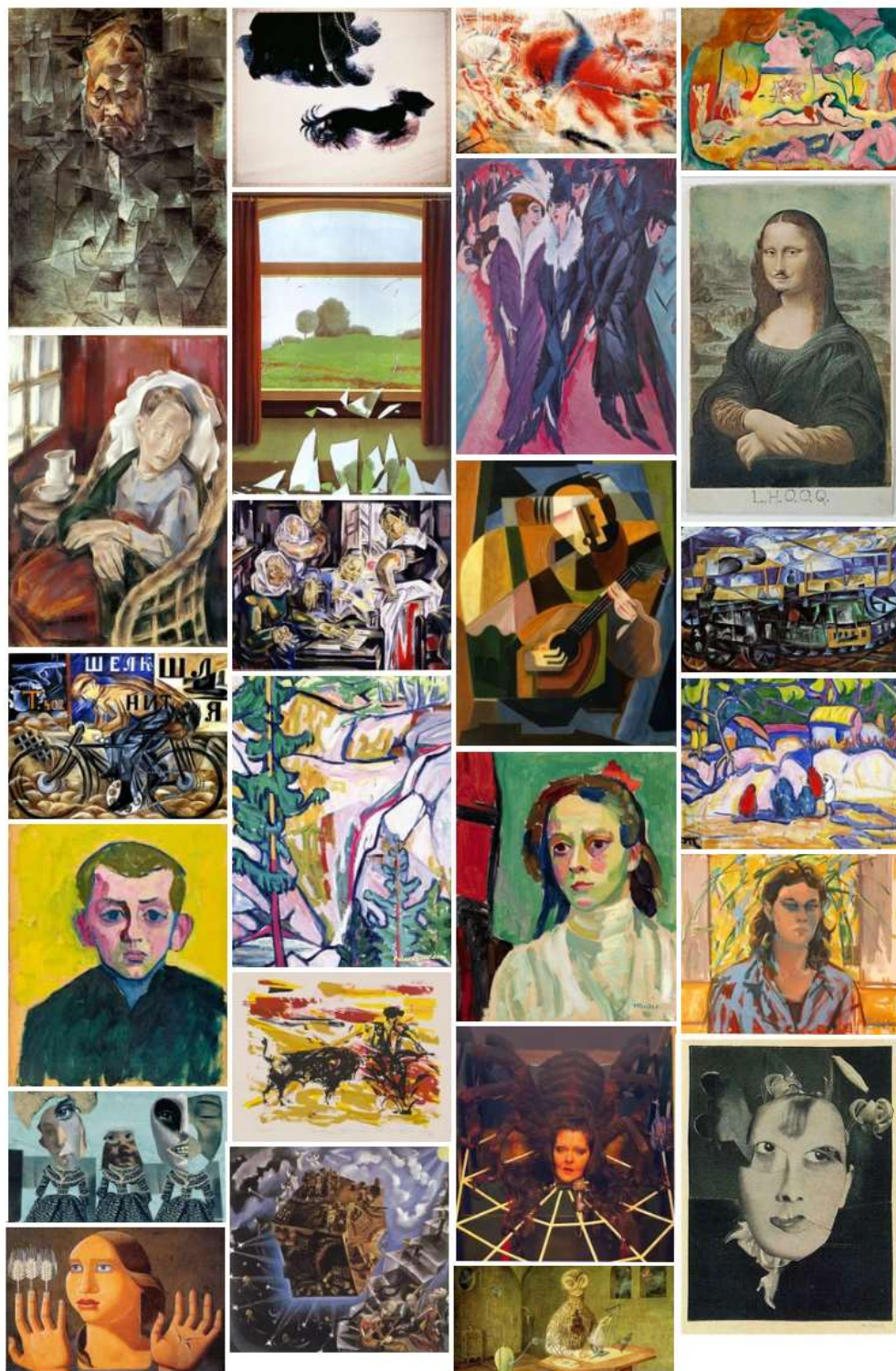
GUERRILLA GIRLS

En este proyecto expositivo sobre las Vanguardias Históricas estamos colaborando con el colectivo de artistas Guerrilla Girls, su objetivo es la equidad en presencia de hombres y mujeres artistas en museos y salas expositivas. Sus estadísticas aseguran que en las secciones de arte moderno de los museos menos de un 5% de las artistas son mujeres, en cambio la mayor parte de los desnudos que aparecen son femeninos.

El colectivo ha querido contar conmigo como experta en el arte de Vanguardia para la ejecución de este trabajo. Tu objetivo como comisaria es el diseño de una exposición que visibilice el papel de la mujer en las Vanguardias Históricas del s. XX.

¡Vamos a chatear!

Fondos del Museo

VV EXPOSICIÓN Inicio Temas Colaboradores Fondos del museo **Comisariado**

Instrucciones de COMISARIADO

- En este proyecto trabajarás en grupos de 4 formando un equipo de comisarios.
- Junto a tu equipo de comisarios realiza una selección de al menos 12 obras del apartado "fondos del museo" que conformarán nuestra exposición. (Puedes utilizar el botón de like para marcarlas)
- Identifica y clasifica las obras por autor/a, técnica, estilo y año de producción. Rellena con estos datos la plantilla para realizar los carteles informativos de la exposición.
- Establece un orden justificado para nuestra exposición (Tema, movimientos, cronología...)
- Recuerda que uno de los objetivos principales de esta muestra es la igualdad de género y la visibilización del papel de las mujeres.
- Catálogo:**
Realiza una ficha para cada obra en la que se incluya la clasificación, y algunos datos que se incluirán en el catálogo.
- Programa didáctico:**
Realiza un póster informativo con iconos para contextualizar la exposición, que sirva de guía informativa para el público sobre los movimientos artísticos de las Vanguardias del siglo XX.
Encuentra información en el apartado "Temas" donde se recogen textos y videos de la perspectiva de los propios artistas sobre cada movimiento.

© Solo Artista. 2019. Proudly created with Wix.com (Ver más o chatear!)

Las instrucciones generales de las actividades propiamente dichas se encuentran descritas con infografías en la sección *Comisariado*, donde se encuentra también, con acceso desde el menú, un apartado para cada actividad con los materiales a rellenar disponibles para su descarga.

A su vez cada sección dispone de un botón de ayuda que da acceso a una ventana emergente (*véase pág 54*) donde se describen los pasos pormenorizados y se prestan consejos explícitos sobre cómo abordar cada actividad.

VV EXPOSICIÓN Home Ideas Colaboradores Fondos del museo Comariado

PROGRAMA DIDÁCTICO

AYUDA II

VAN GUARDIAS s.XX

Cu Ex Fu Da Su

(Vamos a chatear!)

INSTRUCCIONES PÓSTER

Este es la plantilla del póster del programa didáctico que servirá de explicación para las visitas.

En él se pretende explicar o asociar los movimientos de vanguardia de una manera clara, sencilla y muy visual. Para ello se utilizarán iconos que simplifiquen la información.

Descarga el documento editable del póster clicando en la imagen y relévalo asignando a cada movimiento 2 iconos del banco de imágenes que se adjunta en el documento, que representen sus características principales.

Para simplificar este tarea, te recomendamos que visites la sección «SMOS»

¿Qué son los -ismos?

(Vamos a chatear!)

VV EXPOSICIÓN Home Ideas Colaboradores Fondos del museo Comariado

CARTELAS

AYUDA II

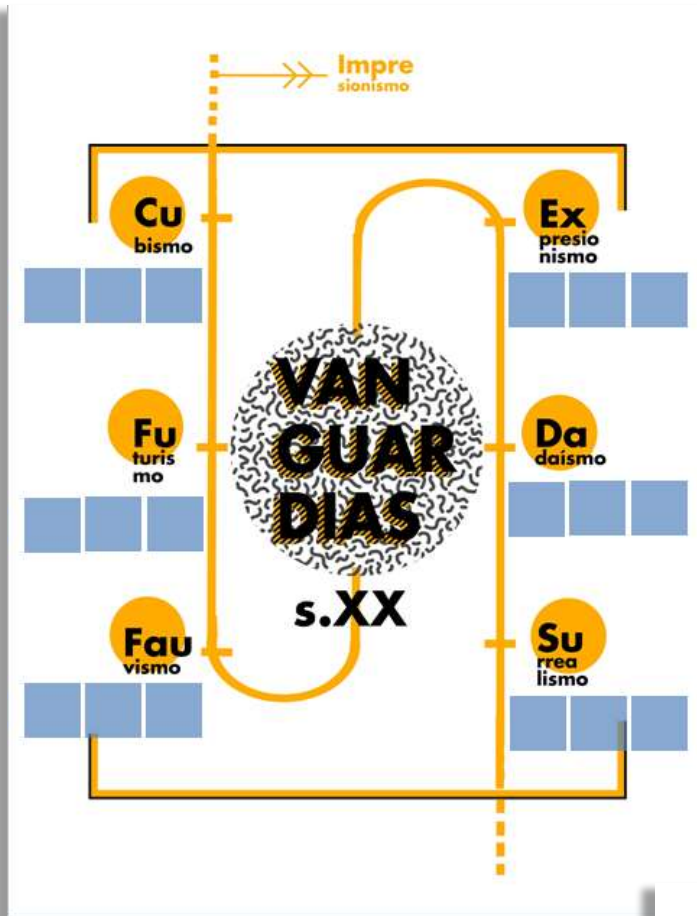
Cu Ex Fu Da Su

(Vamos a chatear!)

ANEXO IV. Recursos didácticos materiales: “VVanguardia” Actividades

Programa didáctico

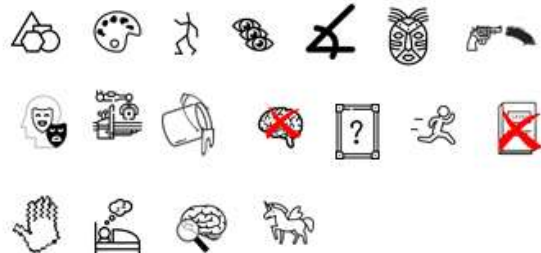

Soluciones

INSTRUCCIONES

- UTILIZA LOS ICONOS DE ESTE BANCO DE IMÁGENES PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MOVIMIENTO ARTÍSTICO DEL PÓSTER.
- Asigna 3 iconos a cada movimiento y colócalos en los huecos azules del póster de la página 1.
- Si lo deseas puedes usar tus propios iconos.

Cartelas

Cu bismo → Artista: _____

Fau vismo → Artista: _____

Título: _____

Año: _____

Técnica: _____

Año: _____

Técnica: _____

Catálogo

ÍNDICE	
Introducción.....	3
Comisariado	4
Colaboradores.....	6
Obras.....	8
Equipo de comisarixs.....	22

VANGUARDIA

La Verdad de las Vanguardias del s.XX

El siglo XX fue una época de cambios y revoluciones, el mundo había sido bombardeado y destruido físicamente y estaba a punto de sufrir nuevos bombardeos culturales que buscaban diseminar toda la emoción para sentir algo nuevo que concordara con los nuevos tiempos que se vivían y la nueva historia que se estaba escribiendo.

El arte no se quedó atrás y fue también objeto de esos bombardeos que recibieron el nombre de las Vanguardias Históricas. Como documento histórico retrató en sus modas y técnicas la efervescencia del momento y así nos dejaron constancia en sus obras y escritos, sin embargo la perspectiva que ha llegado hasta nuestros días no es una visión completa. ¿Dónde quedó el papel de las mujeres en el arte de Vanguardia? ¿Qué hizo que sus obras no trascendieran en el tiempo?

Esta exposición quiere responder a estas preguntas y mostrar la Verdad de la Vanguardia ayudando a esa perspectiva, a esa parte de la historia que ha quedado inutilizada.

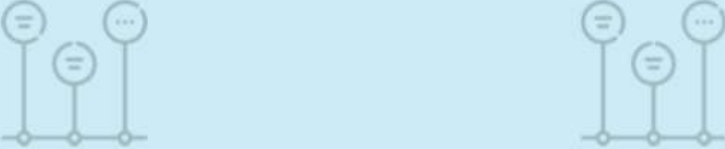
COMISARIADO

3

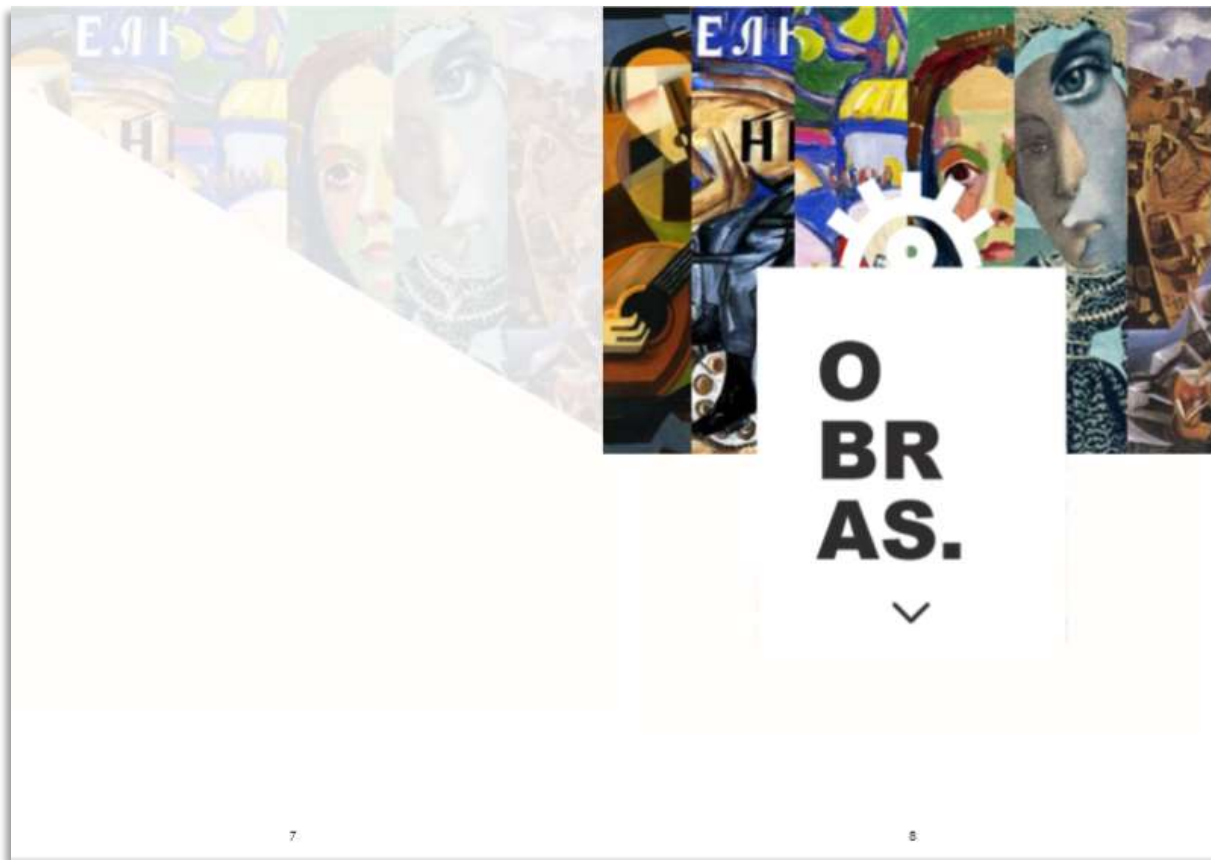
4

CRONOLOGÍA

Inserta aquí tu línea del tiempo

Inserta aquí tu línea del tiempo

9

10

21

EQUIPO DE COMISARIXS

Nombre
Apellidos

Nombre
Apellidos

Nombre
Apellidos

Nombre
Apellidos

22