

ESTÁNDARES DISCIPLINARIOS DE ARTES VISUALES

ESTÁNDARES DISCIPLINARIOS DE ARTES VISUALES

Los estándares de Artes Visuales abordan los conocimientos, habilidades y actitudes que un egresado de Pedagogía ha de tener para enseñar Artes Visuales, tanto en Educación Media como en Educación Básica.

El propósito formativo de esta asignatura⁶ es contribuir a que los estudiantes desarrollen su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y creativa, sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la apreciación del arte. Asimismo, se busca plasmar la identidad personal y cultural e incentivar una percepción reflexiva de los aspectos visuales del entorno; promover la comprensión de las diversas manifestaciones de la expresión estética del ser humano y estimular la sensibilidad y goce estético en el campo de las Artes Visuales.

Así también, a través de la expresión y apreciación artística, desarrollar en los estudiantes capacidad para expresarse en las Artes Visuales y apreciar los valores contenidos en la producción de expresiones artísticas, tanto del pasado como del presente. Un aporte importante del área de Artes Visuales a la formación de los estudiantes es el desarrollo del pensamiento cualitativo, visual, reflexivo y crítico, además de la posibilidad de comprender las artes, sus ideas y su producción.

En síntesis, el propósito formativo de esta área es desarrollar conocimientos y habilidades para la aproximación, comprensión e interpretación de las diversas manifestaciones artísticas visuales como un fin en sí mismo y, a la vez, como un medio para lograr una comprensión enriquecida del mundo.

La formación del docente en la disciplina, expresada a partir de los estándares aquí descritos, implica comprender y poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes que se orientan hacia los propósitos de una educación de las Artes Visuales, considerando las siguientes perspectivas: énfasis en el hacer y la creatividad, ampliación del horizonte cultural de los estudiantes, importancia de la respuesta del estudiante frente al arte, diseño, integración con otras áreas y el uso de nuevas tecnologías.

⁶ Marco Curricular de Educación Media. 2005. MINEDUC, Bases Curriculares de 7° y 8° Año de Educación Básica. 2002. MINEDUC y Bases Curriculares de 1° a 6° Año Educación Básica. 2013. MINEDUC.

Los estándares se presentan organizados en cinco áreas temáticas: Conocimientos sobre el rol de la enseñanza de las Artes Visuales; Conocimientos históricos, teóricos y culturales de las Artes Visuales; Conocimientos sobre la práctica de las Artes Visuales; Conocimiento sobre cómo los estudiantes aprenden Artes Visuales; Conocimientos sobre cómo se evalúan los aprendizajes artísticos.

La primera de estas áreas corresponde a los **Conocimientos sobre el rol de la enseñanza de las Artes Visuales** y aborda los estándares relacionados con la fundamentación de la importancia de las Artes Visuales en los contextos educativos y la comprensión de teorías y orientaciones de la enseñanza y didáctica de las Artes Visuales.

La segunda área incluye los **Conocimientos generales sobre historia, teoría y cultura audiovisual**, contempla los estándares relacionados con la comprensión teórica de las Artes Visuales y perspectivas de análisis e interpretación de obras, considerando su dimensión patrimonial y el conocimiento del lenguaje visual que las configuran.

La tercera área aborda los **Conocimientos sobre la práctica de las Artes Visuales** y considera a los estándares que implican comprender, reflexionar y aplicar lenguajes, técnicas y procedimientos artísticos en base a la imaginación, creatividad y expresividad en soportes tanto tradicionales como experimentales. Del mismo modo, se consideran conceptos y procedimientos básicos relacionados con arquitectura, diseño, comunicación visual, lenguajes gráficos y publicidad. Además, considera conocimientos de estrategias motivadoras sobre creatividad, expresividad e imaginación, así como uso de técnicas de realización de obras visuales.

La cuarta área considera el **Conocimiento sobre cómo los estudiantes aprenden Artes Visuales**, las características y estilos de aprendizaje artístico de los estudiantes, sus condiciones contextuales y el diseño de acciones pedagógicas del área.

La quinta área integra los **Conocimientos sobre cómo se evalúan los aprendizajes artísticos** y se focaliza en enfoques, teorías y aplicación de la evaluación para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes.

CONOCIMIENTO SOBRE EL ROL DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS ARTES VISUALES

Estándar 1:

Conoce las características principales y las dimensiones culturales de las Artes Visuales, siendo capaz de fundamentar su importancia en el contexto educativo.

El futuro profesor o profesora reconoce la importancia de la educación artística en los contextos escolares y es capaz de argumentar y transmitir su aporte en pos del desarrollo de los estudiantes, entendiendo que las obras de arte, trabajos de arte y objetos de artesanía y diseño, poseen variadas dimensiones y lenguajes específicos.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Comprende la condición cultural de producción de las Artes Visuales de diversas épocas y es capaz de identificar maneras de crear obras según los saberes, creencias y acciones de los diversos grupos sociales.
2. Conoce las obras, trabajos de arte y objetos de artesanía y diseño, de diversas culturas, localidades y períodos históricos diferenciando sus características expresivas y sus representaciones visuales propias de los diferentes periodos culturales.
3. Reconoce en la creación artística elementos básicos de organización de los lenguajes visuales.
4. Es capaz de formular propuestas creativas a través del uso de lenguajes visuales que permitan el desarrollo de una sensibilidad estética.
5. Fundamenta, apoyándose en una base teórica pedagógica y experiencial, la importancia del arte en la educación y su aporte a la formación y desarrollo de los estudiantes.

Estándar 2:***Comprende enfoques, teorías y orientaciones de la enseñanza y didáctica de las Artes Visuales.***

El futuro profesor o profesora, entiende que existen enfoques y discusiones teóricas sobre el campo de la educación de las Artes Visuales y es capaz de incluirlas en el diseño de su enseñanza. Del mismo modo, comprende que sus decisiones pedagógicas deben ser fundamentadas, reflexivas y basadas en el diseño de estrategias de enseñanza adecuadas a los diferentes contextos, incluyendo la vinculación con instituciones culturales y espacios patrimoniales.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Conoce la historia de la educación artística en Chile y a nivel internacional, comprendiendo sus principales discusiones, tradiciones y/o vínculos con las Artes Visuales.
2. Distingue enfoques de la educación artística, las teorías que los sustentan y sus implementaciones en diferentes contextos y acciones pedagógicas.
3. Demuestra capacidad para seleccionar, potenciar y adaptar los conceptos centrales de las Artes Visuales, al diseño de estrategias de enseñanza adecuadas y motivadoras.
4. Es capaz de relacionar la enseñanza de las Artes Visuales en transversalidad con otras disciplinas, en el marco de una práctica pedagógica e interdisciplinar.
5. Demuestra capacidad para vincular la pedagogía de las Artes Visuales con el mundo del patrimonio cultural material o inmaterial, presente en museos, centros culturales o espacios públicos y cotidianos.

CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE HISTORIA, TEORÍA Y CULTURA DE LAS ARTES VISUALES

Estándar 3:

Comprende diversos enfoques y modos de interpretación de obras visuales para su transmisión en el quehacer pedagógico.

El futuro profesor o profesora comprende diferentes modos de interpretación de obras visuales a partir de la realidad de los contextos históricos y culturales en que se producen. Igualmente, es capaz de reflexionar sobre las obras de arte, trabajos de arte y objetos de artesanía y diseño, estableciendo relaciones con diversos campos del conocimiento.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Comprende los contextos históricos y culturales en los cuales se producen las obras de arte y la producción de artes visuales en general.
2. Distingue diversas perspectivas de análisis e interpretación de obras visuales para emplear las más adecuadas con los alumnos.
3. Es capaz de establecer relaciones entre las diferentes obras de arte, artesanía y diseño y sus contextos con una finalidad pedagógica en su proceso de enseñanza.
4. Comprende y sabe dar significación a las imágenes y a los objetos artísticos en diálogo con los distintos campos del saber.

Estándar 4:

Conoce y comprende temáticas, procesos y artistas de la historia del arte considerando su dimensión patrimonial.

El futuro profesor o profesora es capaz de comprender con amplitud el ámbito de las Artes Visuales, considerando los hitos más significativos que conforman su historia, sus procesos y las principales problemáticas de la producción artística en diversas épocas y contextos culturales. Además, conoce artistas y obras relevantes de la historia del arte, tanto local como internacional, y es capaz de documentarse para conocer el patrimonio material e inmaterial, considerando las producciones artísticas de las culturas originarias.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Sabe documentarse e identificar procesos y artistas relevantes de las Artes Visuales, siendo capaz de considerarlos un aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Artes Visuales a nivel escolar.
2. Conoce los principales períodos de la historia de las Artes Visuales.
3. Contextualiza y aprecia producciones antiguas y actuales de las culturas originarias, entendiendo y valorando sus particularidades y su relevancia para la configuración de la identidad nacional.
4. Sabe documentarse, conoce y aprecia el arte latinoamericano en sus manifestaciones culturales, contextualizando sus principales características.
5. Sabe documentarse, conoce y aprecia el Arte Chileno, comprendiendo sus particularidades y relevancia cultural.
6. Conoce y comprende la noción de patrimonio cultural material e inmaterial y su relevancia en la construcción de la identidad cultural.

→ Estándar 5:

Conoce e identifica los elementos y conceptos básicos del lenguaje visual, siendo capaz de plantear propuestas de análisis creativas y estéticas entre ellos, tanto en obras de arte como en otros referentes culturales.

El futuro profesor o profesora entiende que las Artes Visuales se constituyen de lenguajes y conceptos específicos. Es capaz de identificarlos en obras de arte, trabajos de arte y objetos de artesanía y diseño, y establecer propuestas de análisis creativas y estéticas entre estas producciones artísticas. Además, está capacitado para enseñar elementos de la percepción visual, a través de diversas estrategias pedagógicas, considerando las obras artísticas y las relaciones con el entorno.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Identifica conceptos e ideas propios de la percepción visual y la composición para establecer relaciones estéticas entre ellos.
2. Comprende los elementos básicos del lenguaje visual y es capaz de reconocerlos en obras de arte, trabajos de arte y objetos de artesanía y diseño.
3. Demuestra a través de ejemplos, explicaciones o metáforas, la aplicación de relaciones estéticas a partir de obras de la historia del arte u otros referentes culturales.
4. Relaciona diferentes obras artísticas a partir de la comparación de los elementos visuales que las constituyen.
5. Relaciona diversas obras artísticas con elementos del entorno, ampliando la comprensión de los fenómenos estéticos.

CONOCIMIENTOS SOBRE LA PRÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES

Estándar 6:

Comprende e implementa procesos de producción, creación y reflexión de las Artes Visuales aplicando lenguajes, técnicas y procedimientos tanto tradicionales como experimentales, adecuados a los diferentes niveles de enseñanza.

El futuro profesor o profesora comprende la producción de las Artes Visuales como un proceso de creación que involucra la reflexión crítica (como instancia de análisis básico comparativo) sobre la implementación de soportes, lenguajes y procedimientos técnicos. Posee conocimientos sobre medios artísticos tradicionales, experimentales, multimediales y es capaz de utilizarlos según los propósitos que se plantee. Del mismo modo, es competente para diseñar e implementar estrategias de enseñanza que involucren la reflexión, la creación y la elaboración de proyectos artísticos básicos adecuados a los diferentes niveles de enseñanza.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Conoce y sabe utilizar soportes, técnicas, materiales y procedimientos artísticos tradicionales como dibujo, pintura, grabado, fotografía digital y video digital.
2. Conoce y sabe utilizar en forma general soportes, técnicas, materiales y procedimientos artesanales que están al servicio del quehacer artístico.
3. Conoce en forma general soportes, técnicas, materiales y procedimientos contemporáneos y experimentales como las acciones de arte, las intervenciones espaciales, el arte digital y el net art.
4. Posee un conocimiento actualizado de los elementos de las TIC y nuevos medios, específicamente de recursos multimediales, softwares de animación y diseño digital básico, con el propósito de promover la práctica artística en forma adecuada en los diferentes niveles de enseñanza.
5. Sabe conducir metodologías de proyectos básicos de producción artística utilizando tanto TIC, como softwares básicos de animación.
6. Sabe utilizar técnicas y procedimientos de reutilización y reciclaje de recursos del entorno para realizar ejercicios y trabajos artísticos, que promuevan la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente.
7. Es capaz de implementar metodologías de proyectos artísticos que impliquen una vinculación con museos y galerías como agentes educativos.

Estándar 7:

Conoce conceptos y procedimientos básicos de las Artes Visuales relacionados con arquitectura, diseño, comunicación visual, lenguajes gráficos y publicidad, implementando estrategias pertinentes para su enseñanza.

El futuro profesor conoce procedimientos de las Artes Visuales que se relacionan en forma básica y general con otras áreas afines como arquitectura, diseño, comunicación visual, lenguajes gráficos y publicidad. Es capaz de diseñar e implementar estrategias y metodologías de proyectos básicos para la enseñanza del lenguaje arquitectónico, del diseño y otros relacionados.

Lo que se manifiesta cuando

1. Conoce ideas, fundamentos y a su vez aprecia obras de arte de los principales representantes de la arquitectura y el diseño como conocimientos generales.
2. Sabe implementar metodologías de proyectos básicos que consideren procedimientos elementales del lenguaje arquitectónico.
3. Conoce y sabe identificar conceptos elementales de diseño.
4. Conoce y describe conceptos básicos de comunicación visual, fotografía y sabe implementar estrategias pedagógicas para su enseñanza.
5. Conoce y describe conceptos básicos y tendencias de lenguajes gráficos como comics, graffitis y animación, y es capaz de enseñarlos.

Estándar 8:

Conoce estrategias motivadoras sobre creatividad, expresividad e imaginación, y sabe incorporarlos en el uso de técnicas y métodos para realizar obras visuales y para abordarlos en su enseñanza.

El futuro profesor y profesora es capaz de abordar la enseñanza de las Artes Visuales a partir del conocimiento de perspectivas y estrategias que permiten desarrollar la creatividad, expresividad e imaginación. Del mismo modo, sabe diferenciar e implementar propuestas y metodologías que desarrollan la sensibilidad, la apreciación y la curiosidad estética de sus estudiantes y, a la vez, el conocimiento, observación y análisis de lenguajes y técnicas artísticas, tanto tradicionales como experimentales.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Conoce y aplica estrategias que promueven la observación del mundo exterior e interior, para representarlas creativamente por medios artísticos.
2. Conoce estrategias que promueven la sensibilidad y apreciación estética y es capaz de desarrollarlas en sus estudiantes.
3. Conoce y aplica estrategias y metodologías para promover la expresión visual y es capaz de desarrollarlas en diálogo con sus estudiantes.
4. Sabe implementar y guiar procesos que impliquen conocimiento, observación y análisis visual a través de lenguajes y técnicas artísticas.
5. Sabe implementar y guiar procesos creativos y expresivos que impliquen procedimientos tradicionales, experimentales e interdisciplinarios.

CONOCIMIENTO SOBRE CÓMO LOS ESTUDIANTES APRENDEN ARTES VISUALES

Estándar 9:

Comprende las características, habilidades y estilos de aprendizaje artístico de sus estudiantes, los contextos que inciden en ellos y es capaz de diseñar acciones pedagógicas coherentes para el proceso educativo.

El futuro profesor y profesora sabe cómo aprenden Artes Visuales sus estudiantes, apoyándose en teorías sobre el aprendizaje artístico y el desarrollo del pensamiento estético en los diferentes niveles y contextos educativos. Del mismo modo, entiende la importancia de desarrollar la reflexión, la creatividad, la capacidad expresiva y el pensamiento visual en sus estudiantes a través de diferentes estrategias didácticas. Asimismo, sabe planificar secuencias de clases, seleccionar, diseñar y emplear recursos para el aprendizaje con el propósito de fortalecer la construcción de conocimientos y habilidades artísticas en los educandos.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Comprende que el aprendizaje artístico está sujeto a aspectos subjetivos y condiciones socioculturales. Se apoya en la práctica para implementar estrategias pedagógicas y didácticas propias de las Artes Visuales, que recojan estas realidades.
2. Conoce teorías de aprendizaje, desarrollo artístico y el pensamiento estético en las diferentes edades y niveles de escolaridad, las que tiene en cuenta al momento de analizar los aprendizajes artísticos y estéticos de los estudiantes.
3. Comprende la necesidad de que los estudiantes desarrollen la creatividad, la capacidad expresiva, el pensamiento visual, el pensamiento gráfico y la reflexión crítica y es capaz de guiar los trabajos personales y proyectos artísticos de los estudiantes hacia el logro de esas habilidades.
4. Identifica las diferencias entre los estudiantes en relación a los contenidos y habilidades artísticas que enseña y a partir de ahí, potencia sus capacidades de aprendizaje.
5. Considera experiencias artísticas y estéticas previas que traen los estudiantes, y es capaz de adaptar sus planificaciones, estableciendo conexiones entre los estudiantes y las metas de aprendizaje.

6. Sabe diseñar propuestas didácticas que propicien la construcción de conocimientos artísticos que promuevan en los estudiantes la reflexión crítica, la capacidad de producir cuestionamientos y elaborar procedimientos que puedan evidenciar su proceso de aprendizaje.
7. Sabe planificar una secuencia de clases que permita a los estudiantes desarrollar procesos personales en la comprensión del arte y el desarrollo de la creatividad.
8. Posee las habilidades y conocimientos para seleccionar, contextualizar y preparar los recursos para el aprendizaje de las Artes Visuales, considerando la propuesta curricular del área y las habilidades artísticas de sus estudiantes.

CONOCIMIENTOS SOBRE CÓMO SE EVALÚAN LOS APRENDIZAJES ARTÍSTICOS

Estándar 10:

Conoce enfoques y teorías sobre la evaluación de aprendizajes artísticos y sabe implementarlos como parte de los procesos de enseñanza.

El futuro profesor y profesora es capaz de diseñar e implementar estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes artísticos, basados en el conocimiento de diversas perspectivas y teorías evaluativas de las Artes Visuales. Sabe relacionar las teorías de evaluación del arte con los objetivos de aprendizaje del área y elaborar procesos de retroalimentación tanto individuales como grupales, coherentes, pertinentes y contextualizados, de trabajos tanto teóricos como prácticos.

Lo que se manifiesta cuando:

1. Conoce diferentes concepciones, teorías y metodologías sobre evaluación de las Artes Visuales a partir de autores y bibliografía del área, y además, los implementa según las necesidades educativas de sus estudiantes.
2. Sabe que las evaluaciones de Artes Visuales se pueden concebir según su tipo, su momento, su intencionalidad y sus instrumentos. Es capaz de diseñar e implementar evaluaciones pertinentes.
3. Sabe relacionar las teorías sobre evaluación del aprendizaje artístico con los objetivos del área y los contextos sociales de los estudiantes para planificar y aplicar evaluaciones pertinentes y situadas.
4. Conoce diferentes estrategias, procedimientos e instrumentos para evaluar trabajos teóricos y de investigación relacionados con la historia del arte al igual que trabajos prácticos de diferentes lenguajes y técnicas de las Artes Visuales.
5. Planifica e implementa estrategias, tanto individuales como de discusión grupal, para la retroalimentación de diversos tipos de trabajos específicos del área.
6. Conoce y es capaz de diseñar según requerimientos, diferentes procedimientos e instrumentos para evaluar los trabajos de procedimientos digitales.