

ISSN: 2244-8764 Depósito legal:
ppi201202ZU4095
Año 3 N° 6, Julio-Diciembre 2014, pp.
164-181

Recibido: 12.09.2014

Aceptado: 07.12.2014

Formación de competencias básicas del diseño a la luz del arte contemporáneo

Designing basic competences formation facing contemporary art

Formazione di competenze basiche del disegno di fronte all'arte contemporaneo

Elsy Zavarce*

elsyzavarce@hotmail.com

*Profesora titular a dedicación exclusiva del Departamento de teoría y práctica de la Arquitectura y el Diseño de la FADLUZ. Investigadora en el área arte contemporánea, diseño y docencia, con diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Artista plástica con obra en colecciones locales e internacionales. Postdoctorado en docencia y arte contemporáneo, LUZ 2015/Coordinadora del programa de Diseño Gráfico y Coordinadora de la comisión curricular 2009-2012/ Doctora en Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia 2009/ Beca de investigación en Arte contemporáneo, Gobierno de Canadá agosto 2008 y 2006 / Investigadora acreditada ONCTI: PEI B; 2011. PPI candidato 8007-2006 / Profesora Titular de la Escuela Diseño Gráfico de LUZ (1996 -) / Directora creativa y miembro del consejo editorial de la Revista Arbitrada Portafolio (2000-2003) / Jefa del departamento de Composición gráfica-taller (1999-2003) / Coordinadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta (1994-96) / Profesora Universidad Rafael Urdaneta (1992-1996) / Especialista Gerencia Empresarial (1994). Arquitecto Universidad Rafael Urdaneta (1989).

Resumen

El arte puede ser detonador de sensibilidades, reflexión, identidad, creatividad, pluralidad de ideas y pensamiento complejo. El objetivo de este artículo es evidenciar como sirve como estrategia de enseñanza aprendizaje en la formación integral del diseñador. En este artículo se formula, describen y discute los resultados de la ejecución de una estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula desarrollada en el primer semestre de estudio del programa de arquitectura de la FADLUZ. Como resultado de la implementación de la estrategia: *La luz como posibilidad poética del espacio*, se desarrollan las competencias básicas declaradas en la FAD como son la sensibilidad, expresividad, creatividad enmarcada en la formación integral del diseñador. Finalmente, se concluye que la integración y conocimiento del arte contemporáneo en las estrategias docentes de enseñanza del diseño evidencian los nuevos paradigmas de formación del siglo XXI.

Palabras clave:

enseñanza-aprendizaje of design, artes visuales, la luz,

ABSTRACT

Art can be the trigger of sensitivities, reflection, identity, creativity, ideas plurality and complex thought. The purpose of this article is to evidence how art serves as a teaching strategy within designer's global formation. In this article, results of applying a teaching-learning strategy in the classroom during the first semester of Architecture at the FADLUZ are formulated, described and discussed. As a result of implementing the strategy: *light as a poetic possibility of space*, basic competences stated in the FAD such as sensitivity, expression and creativity considered in the designer's global formation are developed. Finally, it is concluded that integration and knowledge of contemporary art in teaching strategies of design evidence the new paradigms of formation of century XXI.

Key words: teaching design, contemporary art, light

RIASSUNTO

L'arte può essere detonatore di sensibilità, riflessione, identità, creatività, pluralità d'idee e pensiero complesso. La finalità di questo articolo è evidenziare come l'arte serve come strategia d'insegnamento-apprendimento, nella formazione integrale del disegnatore. In questo articolo vengono formulate, descritte e discussi i risultati dell'esecuzione di una strategia d'insegnamento-apprendimento sviluppata in aula durante il primo semestre di studio del Programma di Architettura della Facoltà di Architettura e Disegno della Universidad del Zulia (FADLUZ). Come risultato dell'applicazione della strategia: *la luce come possibilità poetica dello spazio*, si sono sviluppate le competenze basiche dichiarate dalla FADLUZ come la sensibilità, espressività e creatività considerate nella formazione

integrale del disegnatore. Finalmente, si conclude che l'integrazione e conoscenza dell'arte contemporaneo, nelle strategie docenti d'insegnamento del disegno, evidenziano i nuovi paradigmi di formazione del secolo XXI.

Parole chiavi: insegnamento del disegno, arte contemporaneo, luce.

INTRODUCCIÓN

La formación basada en competencias y la dinámica contemporánea requiere la revisión de los currículos, los contenidos de las materias pero especialmente las estrategias de enseñanza aprendizaje-. En el área de formación de competencias para el área de diseño, la cuestión sobre la estética y formación integral de la enseñanza del diseño tiene especial interés, en este sentido el objetivo de esta investigación ha sido: Formular estrategias de enseñanza-aprendizaje de la competencia del diseño en el primer semestre a partir de consideraciones teóricas-prácticas que contribuyen a la formación integral y que promuevan innovadoras y creativas miradas a los problemas contemporáneos.

La investigación es de carácter cualitativa fundamentada en el estudio teórico junto con el análisis descriptivo de casos y la experiencia docente. Como referentes teórico es importante destacar la concepción educativa de la Universidad del Zulia, en el marco de evaluación curricular de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD), (currículo, 2008), en donde se define las competencias y propuesta de sistematización de estas. La experiencia docente y la oportunidad de estancias de

investigación han permitido el estudio descriptivo y comparado de estrategias seleccionadas considerando criterios y objetivos.

En este artículo se formula, describen y discute los resultados de la ejecución de una estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula desarrollada en el primer semestre de estudio del programa de arquitectura de la FADLUZ: *La luz como posibilidad poética del espacio*. Se plantea como resultado de la implementación de dicha estrategia, el desarrollo de las competencias básicas declaradas en la FAD como son la sensibilidad, expresividad, creatividad enmarcadas en la formación integral del diseñador.

De esta manera, al presentar de manera pedagógica y correlacionada a los lineamientos curriculares de la Universidad del Zulia las estrategias se contribuye a fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del Diseño. Finalmente, se propone caracterizar las nuevas relaciones y posibilidades del arte como estrategia docente en la enseñanza del diseño pues evidencian los nuevos paradigmas de formación del siglo XXI.

El desarrollo de la capacidad creadora, del pensamiento abstracto, de la autoestima, la disposición para aprender o la capacidad de trabajar en equipo, encuentran en la educación artística una estrategia potente (OEI, 2010:112).

1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Es necesario promover innovaciones y encontrar estrategias que sean atractivas para ellos y les permitan, a través de la acción, aprender el ejercicio de los valores.

Desde esta perspectiva, la educación artística y el deporte pueden convertirse en instrumentos importantes para la educación en valores, el conocimiento de los otros, el respeto de las diferencias y el trabajo en equipo (OEI, 2010: 250).

Las revisiones curriculares están obligadas a afrontar los retos ante la situación planetaria, el avance tecnológico, las nuevas dinámicas de relación de los jóvenes, los fenómenos de la contemporaneidad, (Morín, 2000) pero ¿Cómo estructurar los programas y currículos de diseño ante una dinámica que exige constante revisión y actualización?

En la formación del diseño específicamente; ¿Cómo educar en educación en valores, la construcción de ciudadanía, el respeto a la diversidad cultural....? Al mismo tiempo que se desarrolla a la imaginación creadora?

¿Cómo balancear los aspectos subjetivos- afectivos (estéticos, éticos) con los objetivos-rationales (técnicos) (racionalidad científica versus complejidad humana- pensamiento complejo). ¿Qué niveles de desempeño de las competencias se deben desarrollar el inicio de los estudios de diseño y cuales al final de la carrera? La enseñanza del diseño tiene sus raíces fundacionales en la Escuela BAUHAUS, ¿Qué tan vigentes las estrategias pedagógicas de la Bauhaus?

Estas preguntas, son ineludibles en el interés de los procesos pedagógico del Diseño, en este sentido es importante mencionar algunos resultados como publicados en artículos como: *Consideraciones conceptuales en las estrategias docentes en la enseñanza del diseño gráfico* (Zavarce, 2005) en donde se propuso los ejes conceptuales: el diseño gráfico como acto comunicativo, la orientación fundada en la pertinencia social, el diseño como proceso y acontecimiento, el diseño gráfico como disciplina que conjuga saberes: multidimensionales, complejos y

totalizadores, la temática transdisciplinar como estrategias docentes, y el diseño como práctica reflexiva.

Luego, se publicó: *Articulación de las estrategias de la enseñanza del diseño gráfico como hacer reflexivo en el Programa de Diseño Gráfico de LUZ* (Zavarce, Ferrer y Ferrari Conti, 2013), en este último se presentó aspectos que contribuyen a la sistematización de la formulación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, proponiendo los siguientes aspectos: identificación del hacer en las Prácticas Profesionales, evaluar las variables del modelo comunicativo, jerarquización por complejidad y niveles de participación del estudiante de las estrategias docentes.

2. SENSIBILIDAD Y PERCEPCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN DE UN DISEÑADOR

Aproximarse a la realidad con la intención de modificarla, intervenirla, transfórmala, en beneficio de usuarios, grupos, comunidades, orientada con principios éticos, técnicos y estéticos es en esencia el oficio de los diseñadores. De esta manera, en los procesos de formación del diseñador, la competencia de percepción del entorno y las formas es considerada básica.

Según Villafaña (2003:23) *la percepción es un fenómeno que registra todos los sentidos en proporción directa con que el cerebro registra e interpreta de dicha percepción. Esta, como generadora y moduladora de estímulos, provoca una reacción inmediata que va directa al pensamiento.... Sin embargo, continúa la autora: la ciencia humana ha demostrado que la realidad no es la que percibimos,*

sino la que cada persona crea, a partir de su propio concepto de realidad desde su percepción personal. Esto se debe a que la percepción es un proceso complejo y relativo a diferentes factores, como son: *los mecanismos sensoriomotores, las asociaciones psicogenéticas, estructuras lógicas, memoria experiencial, voluntad selectiva, acepciones axiológicas* (Villafaña, 2003:16-17).

En el currículo de la FAD (2008), el tema de la percepción es señalado como parte de la competencia de sensibilidad, la cual es una las competencias Básica, definida esta como;

Es la capacidad para percibir las sensaciones, emociones e intereses propios, ajenos y los generados por el contexto. Juega un papel importante en el acto creador, pues favorece el descubrimiento de lo estético y de lo que trasciende a los sentidos, logrando interpretarlo, representarlo, definirlo, imaginarlo y plasmarlo en las creaciones plásticas y de diseño, constituyendo un nivel de intencionalidad ante ciertos hechos (curriculum PDG y PDA, 2008).

Continua el documento de currículo, esto se demuestra:

Percibe y comprende formas, espacios, imágenes y signos, para generar productos que satisfagan integralmente los requerimientos de la sociedad y su cultura, interpretando la realidad sensible como una compleja red de relaciones multidimensionales que influyen en el ser humano.

Junto a la competencia de sensibilidad, se declaran como Básicas en este currículo, las competencias de expresividad, creatividad, emprendimiento, al ser básicas se consideran fundacionales en la formación del diseñador, por lo que durante el primer año es de especial interés su formación.

Con respecto a la formación de la sensibilidad señala la OEI, (2010:256):

La formación de la sensibilidad y de la expresión artística es una estrategia relevante para el desarrollo de la capacidad creativa, de la autoestima, de la disposición para aprender y del pensamiento abstracto. Las investigaciones y los estudios recientes reafirman la importancia de

la presencia del arte en la educación a través de la educación artística y de la educación por el arte, como fuente para el desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes y como eje transversal del aprendizaje que ayuda a la asimilación de las restantes materias objeto de aprendizaje.

En el área de la docencia, esto es cada vez más necesario debido a que la verdadera tarea: es formar sensibilidades, para lo que debe pasar de la razón teórica a la razón sensorial y contextual... (Restrepo, 1994a: 55).

3. ARTE EN LA TRADICIÓN PEDAGÓGICA DEL DISEÑO

En la tradición pedagógica del diseño desde la Bauhaus, el arte siempre ha estado presente, en el proceso de enseñanza. Los enfoques de la Bauhaus señalaban estrategias de enseñanza aprendizaje del diseño vinculadas a la experiencia artística, incentivando las habilidades de alfabetización visual, apropiación y síntesis. Sin embargo, las estrategias de enseñanza aprendizaje del diseño relacionadas al arte han estado en contraposición a las enfoques de la enseñanza de la disciplina que han tratado de sistematizar, normalizar y en ocasiones reglar como el hacer "científico" los procesos de diseño. En este sentido, las investigaciones teóricas del diseño de los años sesenta, sobre el proceso de diseño como las de Jones (1984) y Broadbent (1971), con sus importantes aportes sobre la teoría del proceso de diseño, buscaban lograr un camino transparente y conformar métodos que abrieran camino a la disciplina del diseño.

Otros autores como Burdek (1994) y Bonsiepe (1985), entre otros, han aportado una reflexión fenomenológica y ecológica de la actividad de diseño, tratando de evitar el reduccionismo y simplificación de la teoría y praxis del diseño. Algo que coinciden

los autores es que el proceso de diseño no hay reglas fijas, como diría Thackara (1988:32 traducción propia) “*no es ya un juego con reglas fijas sino un proceso creativo, que podrá hacer únicos los lugares y los objetos*” y esto la imaginación creadora tiene en el arte caminos, tácticas y estrategias infinitas....

Como lo afirman investigadores de pedagogía como Herbart, (en Pérez, 2002:258): ...las operaciones mentales de comparación, de oposición y de unificación de nuestras representaciones mentales, las relaciones de semejanza y de diferencia entre nuestras intuiciones, etc., son todas ellas posibles sin recurso a conceptos. En estas operaciones meramente formales se basarían las actividades artísticas

4. ARTE Y LA CREATIVIDAD EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL DISEÑO: EXPERIENCIAS

El desarrollo de la creatividad implica la búsqueda de la inspiración y innovación por lo el estímulo de la imaginación y la fantasía, son prerequisites de esta según Antoniades (1992), quien las distingue en que la primera crea cosas que se pueden realizar y la segunda crea cosas que no se pueden realizar, pero que a lo mejor en un futuro puedan ser factibles.

La búsqueda de ideas creativas como parte del proceso de diseño supone un proceso holístico, abierto, de infinitas posibilidades. Antoniades (1992) señala múltiples canales para la creatividad desde los intangibles, como la poesía, la

literatura, la retórica, las transformaciones, la cultura como los más tangibles, como la historia, la geometría, los materiales, la naturaleza, el arte, y otros.

El arte abre canales a la imaginación creadora. El arte como estrategia docente en el diseño tradicionalmente se ha usado para sensibilizar, expresar y estimular la imaginación creadora especialmente desde las habilidades formales, espaciales y plásticas. De esta manera, algunos modos de referir al arte en los resultados de las experiencias académicas han sido: citas, analogías, transformaciones, apropiaciones de diferentes disciplinas, como señala García (2013). Según esta investigadora la apropiación y transformación de cualidades, y conceptos derivados del análisis de la obra artística favorece el desarrollo de la imaginación y estimula procesos mentales de comparación, relación y síntesis.

Estas experiencias de integración del arte en el proceso de enseñanza aprendizaje del diseño de la profesora García (2013), ha sido llevada a investigación-extensión como es el proyecto extensionista: *Reinterpretación del arte en espacios de la comunidad*. En esta actividad han participado los estudiantes de final de carrera para el cumplimiento del Servicio Comunitario en la FADLUZ. Los antecedentes de esta experiencia se encuentran en las re-interpretaciones realizadas por los estudiantes del nivel introductorio de la carrera de arquitectura sobre la obra de Jesús Soto y de Lía Bermúdez, durante los cursos 2005-2006:

En nuestra realidad socio-cultural presente, donde los espacios para el arte parecen ajenos a la realidad de las comunidades, y en el marco de generar propuestas creativas se trabajó en una ocasión con la obra del artista plástico Edison Parra, centrada en el imaginario del paisaje de la ciudad, la que ha servido de insumo a los estudiantes para desarrollar un

proyecto en el sector la Ciega-El Bajito en la ciudad de Maracaibo, el cual se encuentra en su segunda fase.

Los estudiantes analizaron las propuestas del artista asociando sus ideas e imágenes, definiendo la esencia de artista, para tridimensionalizar sus obras y propuestas tomando lo que para él es la búsqueda del espacio abierto, la reconciliación entre lo abierto y cerrado. A la vez, reconocieron en el sitio elementos formales y dinámicas que dotan de identidad a la comunidad para incluirlas en la propuesta (Informe se servicio comunitario, 2010).

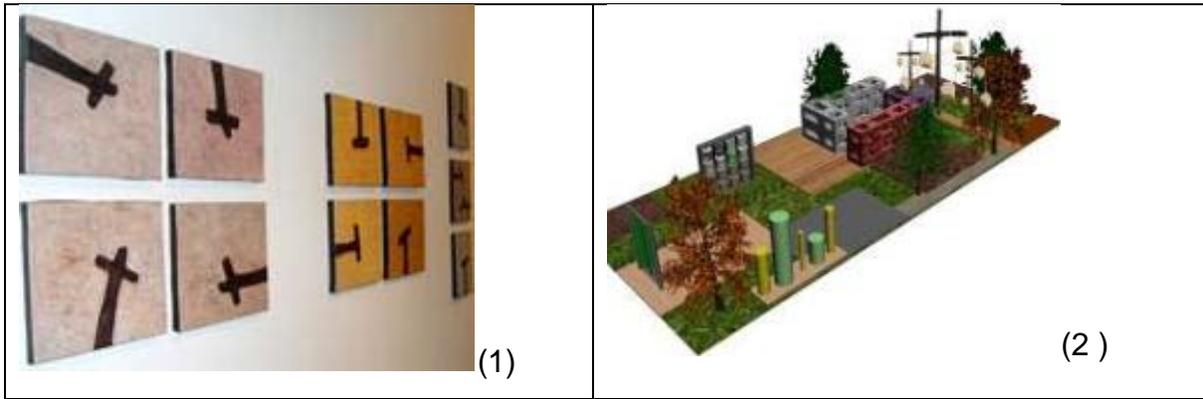

Figura (1) Obra del artista plástico Édison Parra figura (2) y Proyecto para Parque Infantil. Propuesta de los Estudiantes participantes en el proyecto *Re-interpretación del arte en espacios de la comunidad* (2007-2008). Fuente: (Informe se servicio comunitario, 2010).

Otra experiencia docente de interés a mencionar, es la estrategia del Prof. Carlos Jiménez en el grupo de taller de Architecture 401 en el año 2010, de Rice School of Architecture. En esa ocasión el Prof. Jiménez asigno a sus estudiantes el análisis de una lista de películas. Del análisis de los elementos de la obra cinematográfica asignada, se realizó interpretación y síntesis visual para seleccionar conceptos a utilizar como orientadores en el diseño del proyecto final el cual consistió en díselo de la sede de la academia para el estudio y producción del cine Houston.

La respuesta arquitectónica final debía responder al lugar, a la materialización, la tecnología, la estructura, el programa etc., sin embargo debía ser una oportunidad

para la investigación, la transformación y la imaginación. Para lo cual, el análisis del cine como forma de expresión artística y forma constructiva donde las imágenes se funden en narrativas de tiempo y luz, en donde se pueden referir los milagros de la vida, los eventos, los sueños..."esculpidos en tiempo" (Jiménez, 2010), permitía la exploración y el aprendizaje integral de la arquitectura como síntesis de factores estéticos, técnicos y éticos.

Figura (3) y (4). Exposición defensa de análisis. Análisis de películas asignadas, Expresión gráfica de análisis, Propuesta conceptual, y luego desarrollo de proyecto. Universidad RICE, taller IV de Arq. Prof. Carlos Jiménez. Fuente propia.

Otra variación en la experiencia de integración del arte en el proceso de proceso diseño, es la conocida en el ejercicio del primer año de estudio de arquitectura en la Universidad de Mc Gill, Montreal. A los alumnos se les asignó la lectura de capítulos del libro de Gaston Bachelard, *La poética del espacio*. Del análisis literario y aproximación filosófica de la obra del autor los alumnos realizaron expresiones visuales de su interpretación de los textos, estas interpretaciones debían ir en un proceso de síntesis para lograr expresar las cualidades encontradas. Luego estos conceptos fueron los que orientaron el diseño de las propuestas finales. El ejercicio

invita a la interpretación de la obras literaria citadas por Bachelard en su texto, pero especialmente resalta la comprensión del espacio desde lo afectivo y experiencial.

Figura (5 y 6) Ejercicio de primer semestre: Análisis de textos, interpretación conceptual, realizar expresión visual, Síntesis conceptual, llevar a Propuesta espacial Universidad McGill, taller I, primer año. Profesor: Howard Davies coordinador, con Tom Balaban (U1), David Covo (U2). Fuentes: propia.

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: ESPACIO/LUZ, LA POSIBILIDAD POÉTICA DE LA LUZ EN EL ESPACIO

La luz puede ser estudiada desde diversas disciplinas, desde sus cualidades físicas, hasta sus cualidades estéticas. La luz visible nos permite percibir visualmente las formas, sin embargo sus posibilidades en transformar esas cualidades y generar diferentes sensaciones pasa desapercibido para muchos.

El desarrollo de la sensibilidad estética transita por el reconocimiento de nuestro contexto en miradas renovadas de descubriendo y apreciación de fenómenos como la luz en el entorno. Y es allí donde el encuentro con el trabajo de artistas como James Turrel, Nancy Holt, J.M.W: Turner, Gordon Matta Clark, o la obra de

Arquitectos como: Le Corbusier (Ej. Notre Dame du Haut), Louis Kahn (Ej. Salk Institute) Alvaro Siza (Ej. Museo Mimesis) y otros, nos enseñan sobre la conmoción estética que significa el fenómeno de la luz (Figuras 7-10).

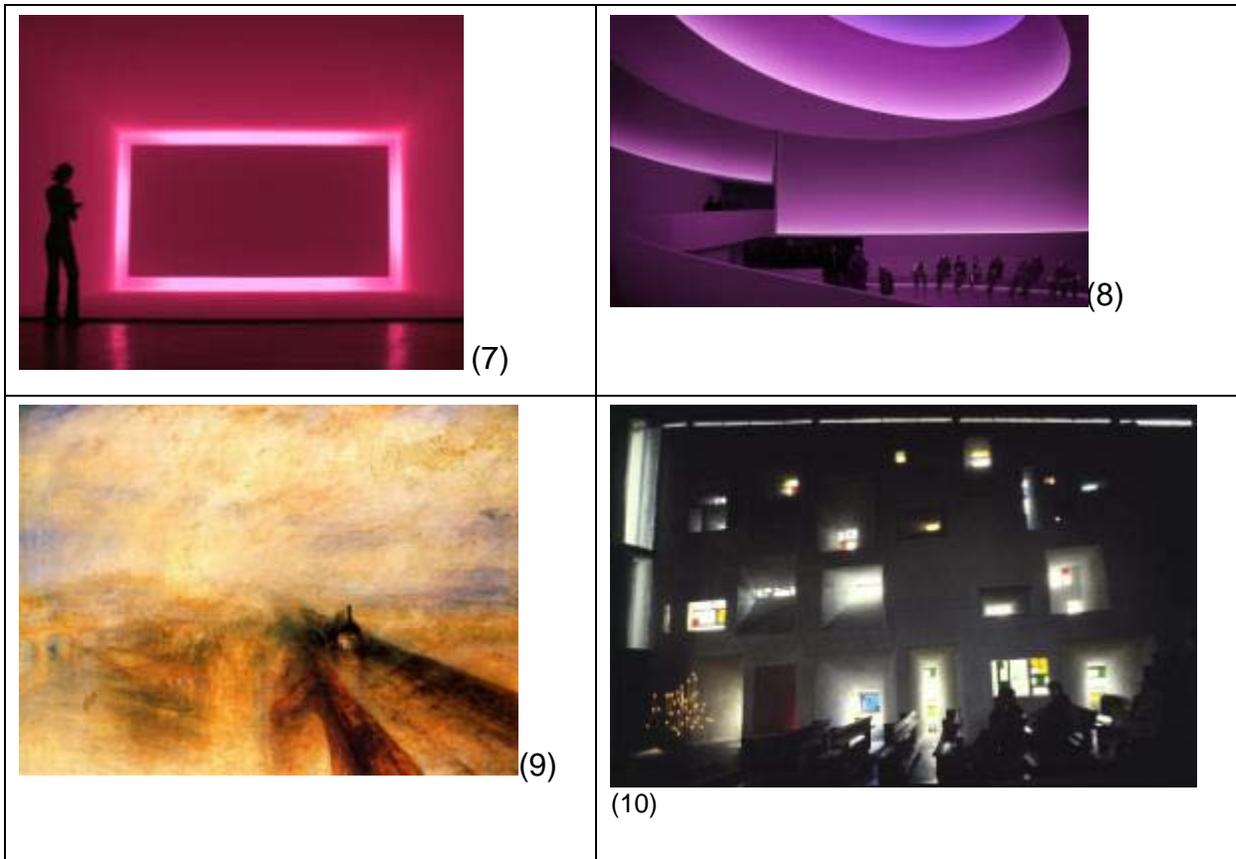

Figura (7 y 8) obras de James Turrell obra de J.M.W: Turner, interior de Notre Dame du Haut de Le Corbusier. fuentes : <http://rodencrater.com/james> <http://jamesturrell.com/exhibitions/current/> http://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/Corbu2.html

Con esta motivación se desarrolló la propuesta de proyecto final del curso de Introducción al Diseño, primer semestre del 1º periodo del 2013, La experiencia docente se tituló: ESPACIO/LUZ, *La posibilidad poética de la luz en el espacio.*

La experiencia de aprendizaje busca el desarrollo de la sensibilidad en las habilidades del uso de las formas y el espacio y la incidencia de la luz en la percepción de los lugares que habitamos. En el proceso de creación el estudiante investiga sobre la obra de un artista y determina cualidades que deben ser expresadas en la propuesta final según las determinantes planteadas.

El estudiante debe evidenciar habilidades de análisis y comprensión de la obra seleccionada, conocimiento e interpretación de conceptos, síntesis visual y espacial, percepción del espacio, habilidades instrumentales en la realización de los requerimientos de entrega.

Como referentes teóricos es importante mencionar, el enfoque fenomenológico del espacio, como el libro la Poética del espacio, de Gaston Bachelard. Su lectura invita al reconocimiento de los lugares que habitamos desde lo afectivo, la memoria y los sueños, es decir abrirnos a la experiencia integral que va más allá de lo cuantitativo. Otros referentes además de los artistas mencionados anteriormente son los artistas que conocen y seleccionan del recorrido de museos de la ciudad de los cuales seleccionaran una obra.

Cuadro 1: Determinantes y proceso de la experiencia docente: ESPACIO/LUZ, *La posibilidad poética de la luz en el espacio*.

Las determinantes son	El proceso de práctica son los siguientes:
<p>Realizar composición geométrica a partir del análisis de las formas reflejadas. Formato 30x30. En blanco y negro y/o escala de grises.</p> <p>-Realizar composición geométrica a partir del análisis de las formas reflejadas. Formato 30x30. Puede ser derivación o transformación de la anterior, En color, justificar el uso del color.</p> <p>-Realizar un contenedor donde las cualidades del espacio cambian por los efectos de la luz. - Contenedor mediadas: mínimas 30 cm x30cm x 30cm o 30cmx 30cm x60cm.</p> <p>-Realizar secuencia de fotos con recorrido de luz. (elaborar presentación) Opcional: video</p> <p>-Cumplir las determinantes del proyecto y de la presentación.</p>	<p>-Luego del recorrido de museos en la ciudad, seleccionar una obra.</p> <p>-Analizar la obra del artista selecciona para determinar cualidades a trabajar.</p> <p>-Estudiar y experimentar y sobre la incidencia de la luz en las formas y espacios para desarrollar una interpretación original en a la propuesta.</p> <p>-Desarrollar una propuesta de interpretación de las cualidades definidas en el formato requerido.</p> <p>-Establecer relaciones entre la expresión visual y espacial con el concepto de manera original y creativa.</p> <p>-Participar en las correcciones.</p> <p>-Realizar defensa final: verbal y visual.</p>

A continuación, se presenta la sistematización de competencias e indicadores de logro de la competencias generales de la Universidad del Zulia y básicas de la Facultad de Arquitectura y Diseño, seguido de las dimensiones o saberes (cognitivo, procedimental y actitudinal) que debe desarrollar el estudiante al término del proyecto (Ver cuadro 2 y 3).

Cuadro 2. Evidencias según Formación de competencias declaradas por LUZ, FAD y PDG:

COMPETENCIAS: Pensamiento Crítico, Investigación, Identidad Cultural, Sensibilidad, Expresividad, Creatividad, Diseño.	100%
Pensamiento Crítico: Investiga, discute y aprecia la pluralidad y complejidad en la interpretación de la obra artística.	10
Investigación: Revisa teorías y casos de interés (obra artística y de diseño) sobre la fenomenología de la luz, las formas y el espacio. Así mismo, desarrolla un investigación práctica-perceptiva.	10
Sensibilidad: se acerca a la obra de arte en actitud abierta y perceptiva. Trabaja la experiencia sensorial de la luz y las formas, procurando abrirse a la experiencia diaria de su percepción.	20
Expresividad: Explora visualmente diversas composiciones en relación a la interpretación de las cualidades determinadas. Explora formas tridimensionales para evaluar las incidencias de las formas, el espacio y la luz.	25
Creatividad: Demuestra un concepto y una expresión original en la interpretación de las cualidades definidas en los formatos solicitados.	25
Diseño: Asume el diseño como una disciplina que conjuga conocimientos complejos e integradores, considerando la forma, el espacio y la luz como elemento compositivo. Realiza una presentación final que comunica los resultados con cuidado estético y técnico.	10

Cuadro 3. Evidencias de desempeño según dimensiones

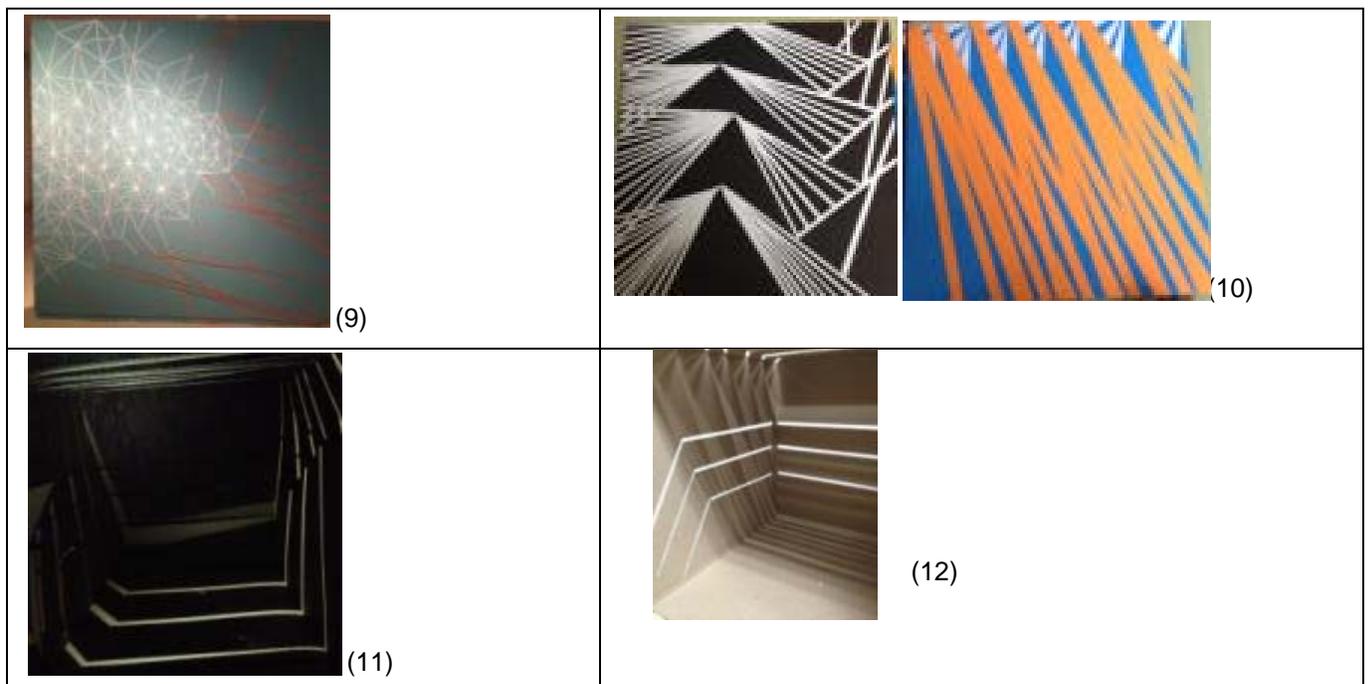
Cognitivo:	Procedimental:	Actitudinal:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conoce sobre los diferentes factores que intervienen en la percepción de las formas, especialmente la incidencia de la luz en el espacio. ▪ Contrasta los diferentes casos arte y diseño en el uso de las formas, el espacio y la luz. ▪ Se acerca al conocimiento de la obra artística contemporánea. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrolla un concepto reflexivo y original de interpretación de la obra artística. ▪ Evidencia en las composiciones y el contenedor un concepto original. ▪ Expresa visualmente el concepto con apropiado uso de técnicas de expresión y composición visual. ▪ Demuestra un proceso fluido y flexible en la realización de la propuesta final. De múltiples exploraciones y retroalimentación. Proceso que se comprueba en las correcciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reflexiona sobre la percepción de la luz en el espacio contrastando las diferentes teorías y casos analizados. ▪ Demuestra actitud abierta sobre las diversas significaciones e interpretaciones del color. ▪ Se arriesga y experimenta en el uso de formas, técnicas y materiales.

6. DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La aplicación del ejercicio ha permitido sensibilizar al estudiante sobre las cualidades de la luz en los espacios y despertar su interés en la complejidad de las

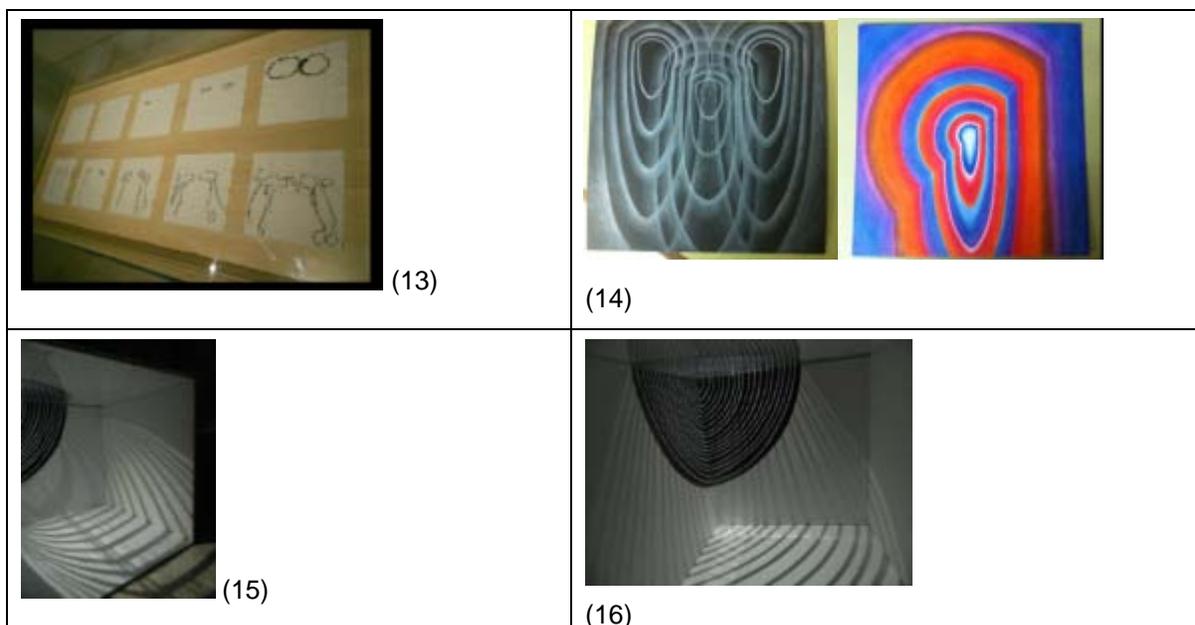
interpretaciones de la obra artística. En los trabajos realizados por los estudiantes se aprecia variadas cualidades y conceptos que se desprenden del análisis de la obra asignada, se destacan como las más originales los que logran extraer referencias de la obra que no son literales y que se integran con imaginarios afectivos y/o conceptuales, como se ve a continuación en los casos seleccionados:

La obra escogida de la alumna María Belén López fue la del artista Luis Gómez (vista en la exposición “Disciplinas errantes”, en el MACZUL) (9). De ésta obra se tomó cualidades como la densidad, dispersión, multidireccionalidad, continuidad y tensión luego se realizaron dos composiciones de estudio (10). El producto final de López trabajo las cualidades espaciales con el propósito de transmitir vibración, multidireccionalidad, continuidad y tensión (11) y (12).

Figuras (9,10, 11, y 12) trabajo realizado por María Belén López. Fuente López.

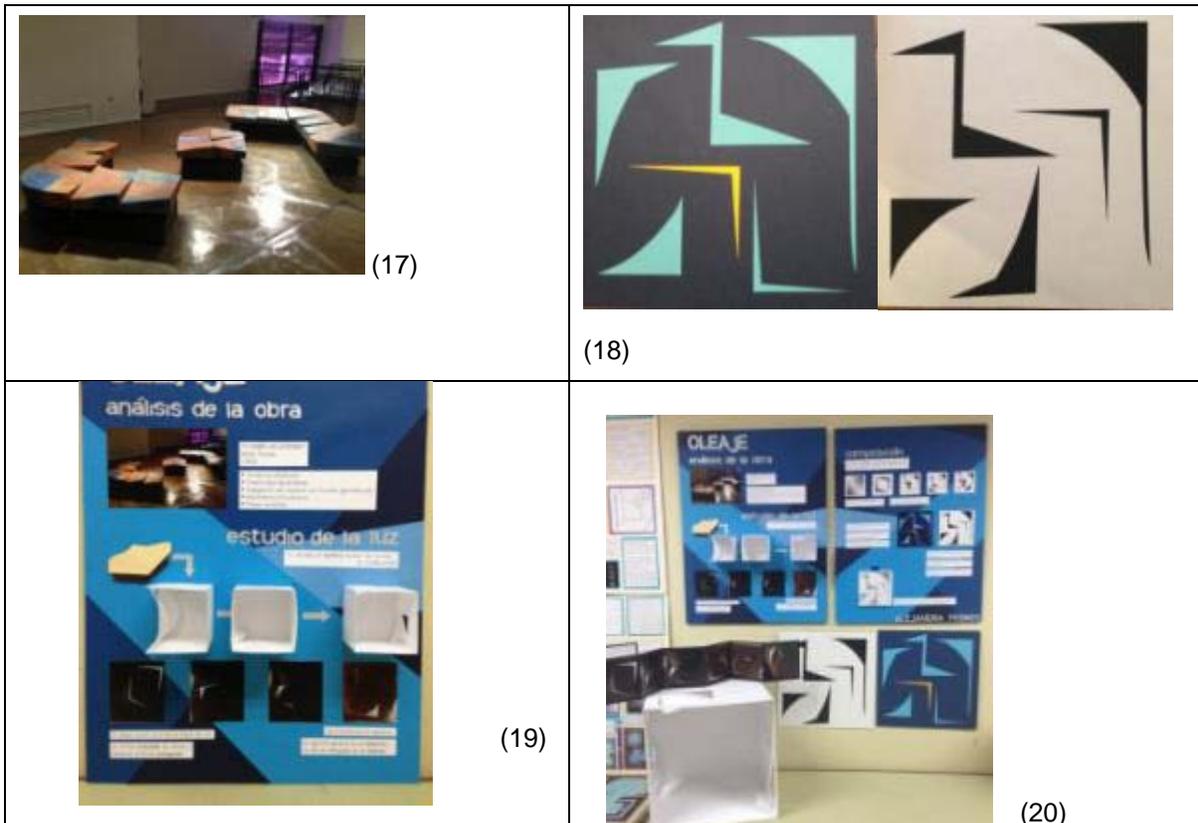
En el caso de la alumna Rebeca Colmenárez, obra escogida de. Fue “Pays”, de Yuki Shiraishi (vista en la exposición “Disciplinas errantes”, en el MACZUL) (13). De ésta se tomó la idea del cambio, mutación y deformación, que se expresó mediante un poema y luego se realizaron dos composiciones de estudio (14). El producto final de Colmenárez fue el proyecto llamado “Halos en desborde”, en el cual se trata la luz como materia líquida que se derrama en el espacio en aros concéntricos, con la intención de causar un efecto hipnótico y expresando la idea de expansión física y espiritual, derrame, desborde. (15) y (16)

Figuras (913, 14, 15, y 16) trabajo realizado por Rebeca Colmenares. Fuente Colmenares.

La obra escogida de la alumna Alejandra Febres, fue “Y *había un océano*” de la ceramista Belén Parada (de la visita en la exposición CAMLB) (17) De ésta se tomó la idea de cambio, fluidez y el trabajo de planos intervenidos con el juego entre lo cóncavo y lo convexo, (18) El producto final de Febres fue el proyecto llamado

“Oleaje”, en el cual se destaca la manipulación de los planos y pliegues con el uso de ligeras perforaciones del contenedor logrando un efecto evocador del movimiento del mar.(19 y 20).

Figuras (17, 18,19 y 20) trabajo realizado por Alejandra Febres. Fuente Febres

7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PEDAGÓGICO DE LA ESTRATEGIA

En la estrategia implementada todos los alumnos demostraron un buen nivel de desempeño en los indicadores de las competencias y varios evidenciaron unos resultados excelentes. Los alumnos participan de manera dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Construyendo su camino de aprendizaje, logrando experiencias significativas. Se manifiesta un aprendizaje significativo pues implicó un esfuerzo cognitivo y afectivo derivado de situaciones contextuales así como el

conociendo profundo de información, lo cual implico procesos mentales de análisis, reflexión, expresión, creación sintetizado al final en una propuesta original.

La estrategia implementada no solo desarrolla sensibilidad en la percepción de la luz en el espacio, aprendiendo así apreciar aspectos naturales, estéticos y su manejo en las consideraciones de la calidad ambiental. También, enseña caminos a la imaginación creadora, como es el uso de analogías, síntesis, derivaciones conceptuales y detonantes expresivas.

Más allá de la tradición de la Bauhaus: a manera de reflexión final

La presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y a través de la educación por el arte, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y los jóvenes.

Ante los desafíos que plantea una educación artística atenta a la diversidad cultural, no basta, como afirma Andrea Giráldez (2009), con incluir en unos currículos dominados por los cánones del arte occidental algunas actividades aisladas en las que se hace referencia al arte de las diferentes culturas. Es necesaria una revisión más profunda que tenga en cuenta la necesidad de ayudar a los estudiantes a percibir el arte como un elemento fundamental de la vida cultural y social,... (OEI, 2010:113)

Integrar el arte en las estrategias docentes en el diseño permite: sensibilizar, expresar, imaginar, así los modos de referir al arte en los resultados de las experiencias académicas han sido tradicionalmente: citas, analogías, transformaciones. Sin embargo, en las propuestas presentadas la participación del arte en el proceso de enseñanza busca complejizar el proceso creativo permitiendo al alumno establecer relaciones transdisciplinarias. En estas experiencias la lectura o referencia a la obra de arte es abierta y se permite las apropiaciones de diferentes disciplinas, fomentando el pensamiento y praxis relacional-comunicacional, y conocimiento transdisciplinar-complejo (Bourriaud, 2002).

Así, se asume el arte contemporáneo como dispositivos analíticos productores de subjetividad, individual, expresión e identidad cultural. Los diferentes eventos y obras que se analizan permiten conocer visiones compartidas o plurales pero altamente poéticas y trascendentes de la realidad que permiten desarrollar una actitud crítica alternativa a valores del mercado y desarrollar la identidad cultural, la sensibilidad, creatividad y el pensamiento crítico, todas estas competencias generales de LUZ. De manera que se fomenta la producción de pensamientos creativos-innovadores proactivos y transformadores de la realidad contextual (Zavarce, 2009).

A este respecto recordamos a Guédez (1999: 201-205), quien lo expresó claramente en los llamados paradigmas de *migración en el arte*. (1) Este autor destaca que el arte antes se fundamentaba en conceptos tales como: *progreso, profecía, undeterminado, disciplinario, sistemático, información, dilemático, racionalidad, riesgo, yo-tú, progresivo, prohibiciones y ventajas compartidas. Sin embargo, ahora el arte contemporáneo se fundamenta en los siguientes conceptos: devenir, estrategia, metadeterminado, interdisciplinario, ecosistémico, sabiduría, solucionática e integralidad*. Conceptos de actualidad dentro de las nuevas concepciones educativas y enfoque de enseñanza- aprendizaje por competencias. De modo que es de especial interés la enseñanza del arte contemporáneo en la formación integral de los estudiantes en carreras universitarias, especialmente en el área del diseño. En este sentido, como estrategia para la formación integral, el conocimiento del arte contemporáneo sirve para evidenciar los nuevos paradigmas de formación del siglo XXI.

Recomendaciones:

Se recomienda la Evaluación Formativa, sin embargo más allá de la evaluación continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hacer uso de esta para retroalimentar constantemente los procesos, y establecer correctivos e innovar cada semestre con nuevas estrategias.

Planificar las estrategias con criterios que: fomenten la interdisciplinariedad, relacionen al contexto socio-cultural local, con especial cuidado en los valores que se resaltan, estructuradas y transparentes en los requerimientos y evidencias sin dejar de motivar y alimentar la imaginación creadora.

Presentar y organizar las actividades de la estrategia de enseñanza aprendizaje de manera lógica para garantizar el aprendizaje. Así mismo, indicar referentes teóricos y prácticos. Los referentes son muy importantes pues introducen un discurso verbal y visual que orienta el aprendizaje significativo y los procesos constructivos de enseñanza. Una buena selección de casos de interés, direcciona hacia diferentes concepciones de diseño, alimentando la imaginación creadora, la pluralidad y el pensamiento crítico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antoniades, A. (1992). Poetics of architecture, Theory of Design. New York: Van Nostrand
- Bachelard, G. (1965). La poética del espacio. Brevarios, del Fondo de Cultura Económica. México.
- Bonsiepe, G. (1985). El Diseño de la periferia, debates y experiencia. México. Editorial Gili. S.A.
- Bourriaud, Nicolas (2002) Relational Aesthetics. Paris: Presses du réel,
- Broadbent, G. (1971). Metodología del diseño arquitectónico. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona.
- Bürdek, B. (1994), Diseño historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili. S.A.
- Curriculum PDG. (2008). Comisión de Currículo PDG. Programa de Diseño Gráfico. Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD). Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- García, E. (2013). Entrevista a Dra. Elizabeth García, profesora de La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Profesora investigadora del arte, diseño y la percepción.
- Guedez, V. (1999). Vanguardia, transvanguardia y metavanguardia. Caracas, Venezuela: Fundarte.
- Informe de servicio comunitario, (2010). Informe de Actividades de Servicio Comunitario elaborado por los estudiantes adscritos al Proyecto extensionista "Reinterpretación del arte en espacios de la comunidad". FADLUZ:

Jiménez (2010) entrevista a Carlos Jimenez Professor. Rice School of Architecture, Houston. Principal, Carlos Jiménez Studio www.carlosjimenezstudio.com

Jones, C. (1984). Diseñar el diseño. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona.

Morin, E. (2000). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Ediciones Faces. Caracas. Venezuela.

OEI(2010). METAS EDUCATIVAS 2021., La Educación que queremos para la Generación de los Bicentenarios. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Madrid, España. CONSULTADO EN LINEA. www.oei.org.es OCTUBRE 2014.

Pérez, Francisca (2002). El formalismo y el desarrollo de la historia del arte. n Bozal, Valeriano y otros, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Machados libros, S.A. Madrid (pp 255-267).

Restrepo, (1994). El derecho a la ternura. Arango Editores. Bogota, Colombia.

Thackara, J. (1988). Design after modernism, beyond the object. Thames and Hudson. New York.

VILLAFAÑA, Georgina. (2003). Educación visual. Conocimientos básicos para el diseño. Editorial Trillas, S.A. de C.V. México.

Zavarce, Elsy (2009) Tesis doctoral. Singularidades y heterogeneidades en el arte contemporáneo de Maracaibo a principios de milenio Doctorado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, LUZ.

ZAVARCE, Elsy; FERRER, María de los Ángeles y FERRARI CONTI, Vanessa (2012). Articulación de las estrategias de la enseñanza del diseño gráfico como hacer reflexivo en el Programa de Diseño Gráfico de LUZ. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. <http://webs.uvigo.es/refiedu/>