

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

1. La comunicación.

- Elementos:
 - Emisor (artista) – receptor / destinatario – canal.
 - Código:
 - Tipos.
 - Códigos compartidos: lingüísticos.
 - Códigos no compartidos.
 - Características.
 - El signo.
 - La expresión.
 - El mensaje: la intención.
 - Coherencia: la gramática del discurso: reglas.
 - Estilo: la personalidad.
 - La retórica, persuasión y estética.
 - El argumento: intención respecto a la modificación de conducta del receptor.
 - Contexto: la situación.

2. El significado.

- L. Wittgenstein: del significado de las palabras a la vida de los signos.
 - Niveles de iconicidad.
- J. Austin y la “teoría de los actos de habla” (1911-1960).
 - Clasificación de los actos de habla:
 - Locutivos: la idea que dice algo, lo que se dice.
 - Illocutivos: intención del acto.
 - Perlocutivo: efecto conseguido.

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

3. El discurso. (comparativas)

- Artístico:
 - Reglas abiertas: puede utilizar las de otros discursos.
 - Lo poético no es reductible solo al análisis objetivo.
 - Autonomía: se relaciona con todos los discursos empíricos e históricos.
 - Su estética refleja la estructura de la realidad.
 - Diálogo entre la obra y el espectador: el proceso de reflexión crítica.
 - La percepción sensible.
 - Las creencias, los valores.
- Otros tipos de discurso aplicables:
 - Científico:
 - Denotativo: reglas.
 - Objetivo.
 - Universal.
 - Discurso cerrado.
 - Discurso narrativo:
 - Trama y argumento.
 - Aceptación de las reglas del discurso.
 - La curiosidad.
 - Discurso publicitario:
 - Intención de venta de una idea.
 - Atracción, sorpresa, huída de la monotonía, encubrimiento de datos, brevedad.
 - Discurso expositivo:
 - Claridad, concisión, objetividad, tema.
 - Discurso argumentativo:
 - Lógica, convicción, estrategia.

4. El objeto artístico.

- El objeto artístico como objeto material.
 - La materia: reglas formales de constitución de la realidad.
 - El discurso también ordena: reglas en cuanto a disposición de los elementos.
- El objeto artístico como objeto estético.
 - No es material, se construye en la relación con la obra.

Referencias:

- <http://blogs.lne.es/jaimeluis martin/2009/09/16/la-estetica-del-concepto/>
- <http://www.enfocarte.com/7.32/ramos/ramos1.html>

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

- <http://www.museobarjola.es/es/beca.asp>

Experiencia didáctica:

El discurso en la obra de arte.

Destinatarios:

Alumnado de Bachillerato Artístico y Humanidades en general y de E. Plástica y visual, Lengua y Filosofía en particular.

Número de participantes:

Grupos de 10 a 20 alumnos aproximadamente con un guía.

Obras con las que se trabajará:

- Obra artística de Gema Ramos correspondiente al período de 2008-2009: fotografías, montajes fotográficos, dibujos y vídeo.

Observaciones:

- Las fichas didácticas aparecen esquematizadas con la intención de poder desarrollar los contenidos adaptándolos a los distintos niveles educativos.

Calendario:

- Desde el 1 de Octubre de 2009 en la Sala de Exposiciones del IES Bernardo Quirós.

Objetivos:

- Crear y reforzar hábitos de visita a exposiciones y fomentar la curiosidad del alumnado por el arte como discurso.
- La aceptación y respeto de la obra ajena como expresión personal.
- Abordar la obra artística como mecanismo discursivo del que el espectador forma parte entendiéndola como una entidad con dos caras: una material y otra estética.

Contenidos:

- La comunicación: elementos.
- Del significado de las palabras al de los signos.
- El discurso:
 - Comparativa entre el discurso científico y el artístico.
 - Ejemplos de tipos de discursos aplicables al discurso artístico.
- El objeto artístico:
 - El objeto material.
 - El objeto artístico.

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

Contribución de la actividad a las Competencias

Básicas:

- Comp. en comunicación lingüística.
 - En principio como competencia lingüística pura puede formar parte de todas las materias en cuanto a que siempre existirá un tipo de discurso específico relacionado con ella, científico, literario, tecnológico, matemático, etc.
 - Análisis de los elementos básicos que forman parte del proceso de comunicación.
 - Breve estudio de los códigos, los signos y las estructuras formales que conforman las gramáticas naturales.
 - Introducción al análisis de los elementos expresivos, sus funciones y sus efectos.
 - El código, el significado y los actos de habla.
 - Elementos y tipos de discurso.
 - El alumnado debe de ser capaz de recibir información verbalmente, procesarla y analizarla con sentido crítico para aportar su visión personal sobre el tema.
 - Se establecerá un debate donde la crítica constructiva y el análisis formal sean apoyados con herramientas discursivas coherentes.
 - Se fomentará el empleo de vocabulario específico.
- Comp. matemática.
 - Elementos formales del discurso.
 - La norma compartida como articuladora de todo proceso de lenguaje.
 - Lógica: objetividad y subjetividad del discurso.
- Comp. social y ciudadana.
 - La obra artística como elemento de debate.
 - El discurso como lectura social y cultural.
 - Comparativa de la percepción personal de la obra con la opinión generalizada.
 - Los aspectos sensibles y perceptivos de la obra como elementos subjetivos que dependen, no solamente de las características personales del individuo, sino que se ven afectadas por los diferentes elementos del entorno físico, social e histórico.
- Comp. en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 - La visión desde fuera. Análisis de la interacción entre los elementos humanos en los diferentes contextos y su incidencia en la interpretación de la obra.
 - La visión desde dentro. El punto de vista y la subjetividad del discurso.
 - Análisis analítico de los elementos de la obra: procesos, técnicas, materiales, etc. y estudio de la intencionalidad de la artista para con el espectador tipo.

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

- Comp. para aprender a aprender.
 - El análisis de la obra como herramienta.
 - Análisis de la personalidad del artista.
 - Análisis del momento y la influencia social.
 - Análisis técnico y tecnológico.
 - Análisis personal en el cuestionamiento de los sistemas y modos de enfrentarse y valorar el discurso abierto.
 - La subjetividad a debate. Estudio del laberinto interpretativo como algo que un hecho concreto puede abrir. Autoconciencia y razón.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
 - Estudio de las posibilidades del discurso y su adaptación a los diferentes medios. Cómo el medio puede modificar la visión de la obra.
 - Las páginas web ofrecidas son un pequeño ejemplo de la trascendencia de la información a través de la red.
- Comp. cultural y artística.
 - Análisis de los valores sociales del arte.
 - Análisis de los elementos básicos dentro del proceso de comunicación artística.
 - La obra material como soporte de ideas, reflejo de una sociedad y de la personalidad conjunta del artista y del espectador.
- Autonomía e iniciativa personal.
 - La reflexión como proceso creativo.
 - Análisis y estudio de los diferentes significados y soluciones gráficas que las ideas inmateriales adquieren al ser fijadas en un soporte.
 - Ejercicios de imaginación, análisis, experimentación, juego, estudio, etc. basados en la interacción del alumno con los elementos del discurso artístico.

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

Actividades propuestas:

E. Plástica y Visual:

- Estudio del discurso.
- Partiendo de una obra (por ejemplo las Meninas de Velázquez) tratar de extraer los elementos fundamentales del discurso para elaborar uno nuevo de interpretación y estética personales. Para ello se podrá jugar con diferentes técnicas materiales y formales.
- Se llevará a cabo una puesta en común y un análisis colectivo posterior.

Versión de Manolo Valdés.

Versión de Aguijarro.

Original de Velázquez.

Versión del Equipo Crónica.

Versión de Picasso.

Versión de Joel Peter Witkin.

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

Dibujo:

- Elaborar una serie de tres dibujos con técnica variada donde los aspectos formales de la obra, composición, trazo, técnicas, etc. muestren discursos completamente distintos. Para ello se partirá de una obra de arte clásica conocida y elegida por el mismo alumno. Se plantearán las versiones partiendo de una idea previa que deberá de analizarse con detenimiento. Se darán pautas tratando de que la labor de transformación de la imagen original sea sustentada con el mayor rigor posible por la idea previa. Se intentará que el serio estudio analítico de los elementos denotativos y connotativos de la imagen se lleve a cabo de manera distendida mediante la selección de un tema apropiado (versión mexicana, versión cibernética, versión romántica, etc.).

Lengua:

- Partiendo de la idea anterior, puede elaborarse una versión de un texto tratando de reescribirlo bajo una nueva perspectiva. Por su brevedad suelen ser útiles los cuentos o los poemas.
- Una vez acabado el nuevo texto (por ejemplo caperucita versión “gore”, versión punky) es recomendable llevar a cabo un análisis de los elementos del discurso (linealidad discursiva, metáforas, personajes, escenas, moraleja, etc.) para localizar aquellos que han sido conservados, los que han variado y las razones de ambos. Es necesario no perder de vista en ningún momento la relación entre discurso y texto.

Filosofía:

- Nietzsche y el discurso de la modernidad. Razón y sentido del discurso y evolución histórica.
- El mito, la lógica, la razón y los valores formales: el texto como conciencia historiográfica. Vacío de contenido de varios textos de diferentes épocas y filósofos analizando las ideas a la par que los elementos propios del discurso y sus relaciones.

1. FICHA DIDÁCTICA.

Gema Ramos: EL DISCURSO.

Diseño:

- Al finalizar cada propuesta de diseño, por ejemplo elaboración de logotipos, imágenes con tal o cual sentido, se debería de realizar una breve exposición oral pública de todos o algunos de los trabajos más representativos analizando las obras como discursos. Dado que el producto de diseño debe de cubrir siempre ciertas expectativas como discurso (intención de venta, atracción, claridad, convicción) todos estos aspectos deberán de ser perfectamente defendidos por el alumno de manera argumentativa. Es la mejor manera de que el alumno se dé cuenta de sus aciertos y errores y entre poco a poco dentro del proceso de evaluación.
- También es recomendable el análisis paralelo del objeto como discurso y de las diferentes lecturas que el emisor, el creador y el consumidor extraen de él.

Hª del Arte:

- Estudio de los distintos modelos básicos del discurso artístico a lo largo de la historia haciendo hincapié en las diferentes finalidades y en la intencionalidad. A pesar de que la materia en sí estudia básicamente los elementos de los diferentes discursos es necesario realizar un paréntesis mostrando, no los elementos discursivos de una obra, sino la obra como discurso. Esto es así porque generalmente el alumnado adolece de una base que le permita tomar el arte desde cierta perspectiva. Este paréntesis permite captar la atención de las obras expuestas con posterioridad como algo más que soluciones hábiles o técnicas determinadas.
- El análisis puede llevarse a cabo mediante ejemplos que ilustren claramente las tesis:
 - El discurso como magia: arte prehistórico o tribal.
 - La mitología como explicación: arte romano, griego.
 - La religión y la política como aleccionamiento: el románico, vanguardias rusas.
 - La verdad y la ciencia: divisionismo, op art.
 - La influencia de la sociedad: pop art.
 - El discurso personal: Kandinsky, Miró.