

Instituto Superior de Formación Docente N° 88 “Paulo Freire”

CARRERA: Profesorado de Nivel Inicial

CURSO: cuarto año

ASIGNATURA: Ateneo de Nuevas Expresiones Estéticas

DOCENTE: Rocío Arozarena

AÑO: 2015

☑ FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto tiene como objetivo presentar situaciones relacionadas con las artes plásticas en general, particularmente con las nuevas prácticas dentro de esta disciplina; con sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, y el rol del docente en los mismos.

El arte recorre la vida de todos, de la mañana a la noche, transitando también los sueños. El cine, los edificios, la fotografía, los monumentos, las pinturas y dibujos, la música. Es imposible pensar en nuestra historia sin el arte; las representaciones artísticas son hijas de su tiempo: desde las pinturas de Altamira y Lascaux y las Venus prehistóricas hasta las obras conceptuales de hoy, pasando por las vanguardias europeas y el muralismo mexicano. El arte nos circunda y nos atraviesa.

Nuestros estudiantes, tengan la edad que tengan, podrán o no ser artistas mañana, pero no podrán evitar ser espectadores de arte: tendrán frente a sí obras de diferentes tamaños, técnicas e importancia cultural, en diferentes momentos políticos y sociales. Consideramos que la escuela debe estimular la posibilidad de entender el mundo a través de una mirada estética, y poder contextualizar esa mirada. Así como también debe propiciar la creatividad y la sensibilidad en la producción y percepción del arte.

Esta propuesta proviene de entender que para niños y niñas el arte puede ser un medio de expresión, su forma de ir entendiendo y construyendo un mundo que le resulta inabarcable. Como dice Luis Iglesias *“El dibujo está antes que el lenguaje escrito y aún antes que el hablado, en cuanto a la rapidez de captación y retención del pensamiento”* y también el mismo autor reflexiona *“El dibujo no es así una ilustración para un texto escrito determinado sino que cumple las mismas funciones que este y tiene los mismo orígenes; es lenguaje y por lo tanto sus relaciones con el pensamiento son semejantes a las que tienen las palabras”*.

Entonces el expresarse plásticamente es para el niño una manera de procesar la información que le llega a través de los sentidos; y también, una forma de ir construyendo un espacio propio. Por esta razón es poco comprensible que en la escuela primaria se vaya ubicando el arte en un acotado espacio de tiempo y espacio físico, siendo que constituye una herramienta fundamental para el aprendizaje del niño, para el abordaje que éste hace de los contenidos que se le presentan.

Elliot W. Eisner plantea que existe una estructura de referencia estética. Y dice *“...” Si pensamos en las estructuras de referencia como plantillas a través de las cuales los hombres observamos el mundo, veremos que cada plantilla ofrece*

sus propias ventanas al mundo, que cada una de ellas admite cierta luz y cierra la percepción a diversas áreas. La estructura de referencia estética es una de las plantillas que las personas pueden aprender a utilizar cuando se relacionan con el mundo." Philip Phenix, quien se especializó en educación, afirma que el proceso de escolarización debe consistir en intentar que los niños aprendan a utilizar las diversas estructuras de referencia que los hombres han desarrollado en su intento por comprender, experimentar y controlar la naturaleza. Entonces, dejar de lado el arte en la escuela es negar a los estudiantes la posibilidad de tener una manera más de entender el mundo. Para muchos, esto puede significar perderse la posibilidad de reinsertarse en procesos de socialización a través del arte, recobrar lazos familiares y de amistad, capacitarse laboralmente y conseguir trabajo, construir una imagen de sí mismos, reforzar su autoestima, aprender a trabajar con otros.

Consideramos entonces que el arte en la escuela puede recuperar su espacio en las distintas disciplinas: la música, el teatro, el baile y...la plástica; aunque no necesariamente tienen que estar separadas.

Para que las artes visuales no se transformen en contenidos y técnicas vacías, y meramente prácticas, proponemos tener en cuenta que fundamentalmente buscaremos el desarrollo de la sensibilidad y de la creatividad, estimulando la expresión, tomando las aportaciones de Mariana Spravkin.

Habiendo señalado algunas consideraciones generales acerca de la plástica en la escuela, observamos que este recorrido se enriquece con docentes que deseen participar de los debates en torno a entender la educación como un proceso liberador, como una herramienta de emancipación, no sólo de las personas, sino también de los pueblos. Particularmente en las artes, se buscará aportar a que las/los docentes tengan la oportunidad de formarse acerca de las particularidades de la disciplina, y acerca de la pedagogía de la misma.

A fin de poner en práctica el sistema de ateneo, se realizarán exposiciones y análisis de casos concretos. Las y los estudiantes, a lo largo de las situaciones observadas, tendrán la oportunidad de reconocer las prácticas más propicias para la enseñanza de las artes en la escuela, el estímulo de la creatividad, la pertinencia de la lectura de imágenes, el uso del léxico adecuado.

☑ OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

En el Ateneo de Nuevas Expresiones Estéticas se buscará que las y los estudiantes:

- ❖ Estén formados para brindar a los niños y niñas propuestas en las que se vivencien los lenguajes artísticos, en sus dimensiones perceptuales, contextuales y productivas.
- ❖ Tomen para sí los bienes culturales, amplíen el acceso simbólico y material respecto de estos, profundizando así el goce estético en la vida cotidiana.
- ❖ Puedan interpretar imágenes, comprendiendo el contexto en el que fueron creadas. Reflexionar críticamente acerca del proceso de

producción de las imágenes y adecuar esa contextualización en las propuestas que ofrecen a los niños y niñas.

- ❖ Analicen la propuesta que hace el Diseño Curricular para el Nivel Inicial respecto de los lenguajes artísticos.
- ❖ Puedan vivenciar desde la producción, las características de los lenguajes expresivos.
- ❖ Comiencen a valorar las capacidades expresivas de las producciones propias y de niños y niñas, alejándose de la idea de virtuosismo en las artes.
- ❖ Valoren el proceso de producción, el uso de los materiales, soportes y herramientas, la vinculación entre lo que se quiso expresar y lo representado.
- ❖ Conozcan el léxico técnico y, paulatinamente, adquieran nociones acerca de los principales movimientos estéticos en Argentina y el mundo.

BLOQUES DE CONTENIDOS

1. A) Contenidos:

Unidad I

- El arte y la estética. Conceptos filosóficos. El lugar de las artes en el sistema económico y en el sistema de relaciones sociales.
- Arte. Definiciones. Abordaje antropológico. Abordaje sociológico. El arte como parte de un sistema cultural. Su relación con el poder.
- La percepción. Proceso intelectual y social.

Unidad II

- Aplicación de lenguajes tradicionales y nuevas expresiones a la práctica docente. Rol del docente que aplica el arte como herramienta de expresión en la escuela.
- El arte en las instituciones educativas del nivel Inicial: su abordaje teórico. Aportes de Mariana Spravkin, Patricia Berdichevsky, Elliot Eisner, Emma Brandt, entre otros. Lectura de imágenes. Su fundamento teórico. En qué consiste, cómo se planifica y se pone en práctica. La práctica de la *libre expresión*.
- El arte en el Primer Ciclo de la Educación Inicial: el abordaje de las distintas disciplinas.

Unidad III

- Las Bellas Artes; lenguajes artísticos en la bidimensión y en la tridimensión: producción y apreciación.
- La fotografía: producción creativa y crítica.
- La percepción de obras musicales, teatrales, de danza y de plástica. Su relación con lo específico del lenguaje y con lo planteado por el Diseño Curricular.
- Nuevas expresiones estéticas: el stencil, el grafitti, la performance, intervención callejera, el video. Sus prácticas.

Unidad VI

- Panorama de movimientos estéticos contemporáneos en Argentina y Latinoamérica. La relación centro/periferia con Estados Unidos y Europa desde una mirada crítica. Panorama de las estéticas desde la década de 1960 hasta la actualidad. Afiche e intervenciones callejeras.
- Campo artístico. Sus actores e instituciones. Los museos. Instituciones del campo artístico hoy, en CABA y en nuestro distrito.

B) Bibliografía obligatoria

- Diseño Curricular.
- Apuntes de cátedra.

Unidad I

- Berger, John; Modos de ver y mirar, Capítulo Uno, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Burke, Peter; Visto y no visto, El uso de la imagen como documento histórico, Introducción, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1993.
- Geertz, Clifford; Conocimiento local, Ensayo sobre la interpretación de las culturas, Capítulo 5, Ed. Paidós Ibérica, España, 1994.
- Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; páginas 17 a 20, Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
- Apuntes de cátedra.

Unidad II

- Diseño Curricular para Primer Ciclo de la Educación Inicial, DGCyE, 2002.

- AAVV, Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación, Capítulos de Ema Brandt, Patricia Berdichevsky, Laura Bianchi; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.
- AAVV, Por la senda de los lenguajes estéticos con niños pequeños, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011.
- Eisner, Elliot W.; Educación la visión artística; Paidós Educador; España, 1995.
- Freire, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. Siglo veintiuno editores Argentina, Bs. As. 2002.
- Nun de Negro, Berta; Plástica en la escuela, Cómo leer los lenguajes artísticos en el nivel Inicial y en el Primer Ciclo; Capítulo II, Geema Grupo Editor Multimedial, Buenos Aires, 1998.
- Spravkin, Mariana; Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997.
- Origlio, Fabricio (comp.), Arte desde la cuna, (0-3, 4-6 años) Editorial Nazhira, Buenos Aires, 2005.
- Violante, Rosa (dir.), Informe final del proyecto 'La enseñanza y el aprendizaje de los lenguajes artístico expresivos en el Jardín Maternal: El caso del lenguaje musical y de la expresión corporal' del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial "Sara C. de Eccleston"
- Apuntes de cátedra.
- Material audiovisual.

Unidad III

- Ana Von Rebeur, La ciencia del color, historias y pasiones en torno a los pigmentos, Editorial Siglo XXI, Argentina, 2010.
- Boido, Pablo (coor.), Cine + Chicos, el lenguaje audiovisual en el Nivel Inicial, consultado en línea <http://www.cinemaschicos.com.ar/>, el 3/10/2011.
- Crespi, Irene, Ferrairo, Jorge; Léxico Técnico de las Artes Plásticas, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1995.
- Apuntes de cátedra.
- Material Audiovisual.

Unidad IV

- García Canclini, Néstor; La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte, Siglo XXI Editores, 9ª Edición, Buenos Aires, 2010.
- Giunta, Andrea; Poscrisis. Arte argentino después del 2001; Siglo XXI Editores, Argentina, 2009.
- Giunta, Andrea; Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano; Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.
- Gombrich, E.H.; La historia del arte; Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
- Hauser, Arnold; Historia Social de la Literatura y del Arte; Editorial Guadarrama, España, 1979.
- Longoni, Ana; Bruzzone, Gustavo; El siluetazo; Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2008.
- Apuntes de cátedra.
- Material audiovisual.

CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA CURSADA

Los Ateneos y las prácticas se cursan en simultáneo. Deben ser aprobadas en conjunto. En todos, para aprobar la cursada se debe tener el 80 por ciento de la asistencia. Para acceder al final, no menos del 60 por ciento de la asistencia.

Se realiza un final en el que se exponen conclusiones respecto de los problemas de la enseñanza y se hacen propuestas superadoras, en cada uno de los Ateneos y en la Práctica. Este examen se prepara a lo largo de todo el año y se realiza por pareja pedagógica.

Es necesario tener todas las materias correlativas aprobadas para cursar estos Ateneos.

CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACIÓN

En el Ateneo se evalúa la participación en clase, la lectura de los textos, el análisis de los casos, la asistencia a las visitas que se programen y la reflexión que se pueda realizar sobre las mismas. Se trabaja con producción teórica y estética y sobre la reflexión sobre estas prácticas.

Se evaluarán trabajos prácticos, individuales y grupales. Se prevén exámenes escritos y orales.

- OBSERVACIONES:** El Ateneo requiere de estar presente y participar en clase, ya que son muchas las cuestiones que atraviesan las lecturas y debates, la pedagogía y las producciones, y se dan en un proceso que se favorece al no estar interrumpido. Debemos considerar que son muy pocas las materias que trabajan sobre estas disciplinas, y mucha, en

comparación la presencia de las mismas en la práctica concreta de la sala.