

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

CARRERA: Profesorado de Nivel Inicial

CURSO: Segundo año A

ASIGNATURA: Educación Plástica

DOCENTE: Rocío Arozarena

AÑO:2016

☑ FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los niños y niñas del Nivel Inicial requieren de los lenguajes artísticos, en este caso, el lenguaje plástico para asignar significado al mundo que se le presenta, para hacer una lectura de lo que los rodea y comunicar acorde a un contexto determinado. Es uno de los objetivos de esta cátedra ofrecer herramientas a las/los estudiantes para pensar propuestas que, desde este lenguaje específico dentro del campo artístico, estimulen el pensamiento divergente, considerando los aspectos productivo, crítico y cultural de la enseñanza del arte. En este sentido, Diseño Curricular para la Educación Inicial plantea que *‘en el Nivel Inicial es imprescindible asumir el compromiso ético de acercar al niño a las diversas manifestaciones artísticas de su propio contexto cultural y el de otras culturas diversas, que enriquezcan sus recursos, las oportunidades de comunicación y expresión y de disfrute estético (...).’*¹. Proponemos desde este espacio curricular el trabajo para estimular en los niños y niñas más pequeños el enriquecimiento de la *‘mirada’*² crítica frente a los estereotipos, ya que contextualizar las imágenes invita al sujeto a realizar un esfuerzo por comprender y asignar significado, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades expresivas autónomas, su capacidad de abstracción y de elaboración de mensajes significativos en un contexto determinado.

Consideramos que el Profesorado de Nivel Inicial debe ofrecer a las/los estudiantes una sólida experiencia y manejo de los lenguajes artísticos (si bien no será su especificidad) ya que, como plantea Elliot W. Eisner³ una de las estructuras de referencia que utilizamos los seres humanos para conocer el mundo que nos rodea es la estructura de referencia estética, que nos permite observar formas, las relaciones entre el todo y las partes, metaforizar, significar, y obtener placer de ello. La práctica combinatoria que realizan niños y niñas al manipular objetos y el jugar desde temprana edad es una práctica propia del pensamiento artístico, al igual que los juegos con el lenguaje, con el sonido, con los movimientos. Es observable el estímulo de las capacidades racionales en la educación en general, en detrimento de las sensibles y creativas, por lo cual consideramos que es objetivo del Nivel Inicial que niños y niñas experimenten en las ciencias y las artes a fin de que puedan desarrollarse integralmente y participar de forma activa del mundo simbólico.

¹ DGCyE, Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2007, Resolución 3161/07.

² Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; páginas 17 a 20, Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.

³ Eisner, Elliot W.; Educación la visión artística; Paidós Educador; España, 1995.

Consideramos con Mariana Spravkin que *“Cuando desde la educación plástica hablamos de “la expresión” no aludimos a una simple liberación emocional, sino que este concepto adquiere su verdadero sentido si nos referimos a un acto constituido por: una intención (deseo de expresar), una selección de significados (qué expresar), una selección de medios (con qué expresar), un determinado uso de los medios (cómo expresar).”*⁴ Este planteo aleja esta propuesta de la mera indicación de técnicas a las estudiantes: consideramos que estas no son un fin en sí mismas sino un elemento más del proceso comunicativo que tiene como protagonista al lenguaje plástico. Enseñar el proceso completo es lo que permite realmente que el arte aporte a una educación liberadora ya que niños y niñas tienen posibilidad, (luego de un recorrido en el que exploran técnicas, soportes, imágenes, herramientas y materiales) de elegir: a partir de tener un ‘qué decir’, piensan un ‘cómo’ y un ‘con qué’ decir.

En ese sentido este espacio curricular se relaciona con otros como Producción de materiales y objetos lúdicos, Educación musical y con Ateneo de Nuevas Expresiones Estéticas, y por supuesto con las cátedras relacionadas con los espacios de la práctica.

Se buscará aportar a la comprensión de la Educación Plástica como una herramienta más en una educación liberadora integral, siguiendo las propuestas de Paulo Freire, comprendiendo la dimensión política de la tarea del proceso de enseñar y de aprender.

☑ OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

En la cátedra de Educación Plástica se propenderá que las y los estudiantes:

- Se apropien del lenguaje de manera integral como una perspectiva para el enseñar y el aprender, para la vida cotidiana con niños y niñas.
- Puedan vivenciar desde la producción, la contextualización y la percepción los elementos del lenguaje plástico, reflexionando sobre su propio proceso de manera integral; que puedan experimentar los procesos de exploración, de producción, la selección de los procedimientos, materiales, soportes y herramientas, vinculando lo que se quiso expresar y lo logrado.
- Diseñen propuestas integradoras de los elementos del lenguaje visual, pensando en su enseñanza como una práctica necesaria para garantizar a niños y niñas el derecho a desarrollar su capacidad de comunicar y de crear.
- Puedan analizar y utilizar para el diseño de propuestas para el enseñar la propuesta que hace el Diseño Curricular para el Nivel Inicial respecto de este lenguaje.
- Adquieran herramientas conceptuales para analizar los contextos de producción y recepción de ‘lo visual’, a fin de considerar estos aspectos al diseñar las propuestas.
- Comiencen a valorar las capacidades expresivas de las producciones propias y de niños y niñas, alejándose de la idea de virtuosismo en las artes.

⁴ Spravkin, Mariana; Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997.

- Conozcan el léxico técnico y, paulatinamente, adquieran nociones acerca de los principales movimientos estéticos en Argentina, Latinoamérica y el mundo.
- Tengan un mayor acceso simbólico y material a los bienes culturales, reincorporando así el goce estético a la vida cotidiana y escolar.

PROPÓSITOS DE LA DOCENTE:

Se promoverá que las y los estudiantes del Profesorado de Educación Inicial experimenten una formación integral que les permita valorar el lenguaje plástico como una herramienta para el desarrollo integral de los niños y niñas del Nivel.

Se hará especial hincapié en el análisis de lo que el Diseño Curricular para el Nivel Inicial propone para este lenguaje y en la reflexión respecto de cómo y qué imágenes se ofrecen a niños y niñas.

Se propiciará que desarrollen propuestas creativas sustentadas por una formación teórica respecto del área, por el manejo de procesos de producción y por la claridad de objetivos. Se propenderá a que las/los estudiantes amplíen su acceso simbólico y material a las producciones artísticas, a fin de enriquecer su acervo personal y para el diseño de sus propuestas para el enseñar.

☑ BLOQUES DE CONTENIDOS

1. A) Contenidos:

Unidad I: El fenómeno artístico

- Arte, comunicación y educación. El arte como parte de un sistema cultural.
- El fenómeno artístico, relaciones entre artistas, obra, público y contextos culturales. El circuito de producción de una obra de arte. La composición del campo artístico: sus actores e instituciones.
- Dimensiones y niveles del signo en la semiótica de Morris. Categorías del signo: índice, señal, símbolo y signo. La gramática de la imagen. Formas, colores, texturas, movimientos, espacios bidimensionales y tridimensionales, soportes duros y blandos. Lo métrico y lo virtual.
- Descubrimiento y desarrollo de las propias capacidades de análisis y síntesis poniendo en funcionamiento estrategias propias de los procesos de la percepción, lo gestual, simbólico y conceptual.

Unidad 2: Los procesos de creación

- Realización de experiencias lúdico-plásticas a partir de los elementos del lenguaje y su organización: pintando, manchando, trozando, apilando, arrugando, yuxtaponiendo, superponiendo, garabateando, etc. con diversas técnicas gráfico-plásticas, en el espacio bidimensional y tridimensional. Los diversos usos de las herramientas (pinceles, espátulas, lápices, pasteles), de los materiales (témperas, acrílicos, anilinas,

arcilla, barro, etcétera) y de los soportes. Los procedimientos en función de la comunicación.

Unidad 3: Las representaciones simbólicas:

- Gramática de las representaciones simbólicas desde la mancha, el garabato y la construcción del monigote. Percepción sincrética y proxemia.
- Experiencias sensorio-perceptivas para retornar al pensamiento simbólico y a la visión sincrética de las primeras edades.

Unidad U4: El arte y su didáctica

- Teorías de la educación artística y modelos de comunicación. El Diseño Curricular: análisis de la propuesta. La producción, apreciación y contextualización de las artes plásticas en las instituciones educativas del Nivel Inicial: su abordaje teórico. Aportes de Elliot Eisner, Mariana Spravkin, Patricia Berdichevsky, Emma Brandt, Laura Bianchi, entre otros.
- La enseñanza del lenguaje plástico: los procedimientos plásticos en función de las necesidades comunicativas de niños y niñas. Los diversos usos de las herramientas, de los materiales y de los soportes, desde la perspectiva de la libre expresión.
- El diseño de propuestas para el enseñar desde la perspectiva de la libre expresión. Análisis de la propuesta de Mariana Spravkin: la expresión constituida por un deseo de expresar, una selección de significados, una selección de medios y un determinado uso de esos medios.
- Lectura de imágenes del arte del siglo XX, el cine y el cyber espacio. La lectura de imagen: aportes de Patricia Berdichevsky y análisis de lo planteado por el Diseño Curricular.
- La selección de las imágenes en el diseño de las propuestas para el enseñar. El acceso simbólico y material a las imágenes con el que cuentan las/los docentes. Arte y cultura: recorrido histórico. El siglo XX: Concepto de vanguardia. Modificaciones a las concepciones de arte. Surgimiento de nuevos lenguajes artísticos y estéticos junto a las vanguardias europeas.
- Armado de material didáctico para el desarrollo de los lenguajes plásticos en el Nivel Inicial: títeres, móviles, cuadernillos de obras para realizar lecturas de imágenes, entre otros.

Unidad V: Arte en el Primer Ciclo del Nivel Inicial

- La plástica visual en el Primer Ciclo del Nivel Inicial : diseño de propuestas desde lo específico del lenguaje. Móviles, objetos sonoros de traslación con materiales encontrados, manufacturados, telas, lanas, etc.

B) Bibliografía obligatoria

Unidad I

- Berger, John; *Modos de ver y mirar*, Capítulo Uno, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Grüner, Eduardo, *El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte*; páginas 17 a 20, Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
- Dondis, Donis A.; *La sintaxis de la imagen*; Gustavo Gili Editor, 10ª Edición, Buenos Aires, 1992.

Unidad II

- Crespi Irene Ferrario Jorge, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Editorial Universitaria de Bs. As., 1997.
- Apuntes de cátedra.

Unidad III

- Puleo Rojas, Elda Marisol; *La evolución del dibujo infantil. Una mirada desde el contexto sociocultural*. Editorial de la Universidad de Los Andes, Venezuela, 2012.
- Bianchi, Laura; *¿Las construcciones también son esculturas?*, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999. Pp.42.

Unidad IV

- Augustowsky, Gabriela, *El arte en la enseñanza*, cap 1 'El arte como experiencia', Cap.5: 'Las artes plásticas y su didáctica', cap.4 'Enseñar el arte del pasado', Editorial Paidós, Buenos Aires, 2012.
- Berdichevsky, Patricia; *La apreciación de imágenes*, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.
- Brandt, Ema, *Las carpetas*, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.
- Eisner, Elliot W.; *Educación la visión artística*; Paidós Educador; España, 1995.
- Freire, Paulo. *Cartas a quien pretende enseñar*. Octava carta: 'Identidad cultural y educación', Siglo veintiuno editores Argentina, Bs. As. 2002.
- Spravkin, Mariana; *Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción*; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997.
- DGCyE, *Diseño Curricular para el Educación Inicial*.
- Libros con diversas imágenes propuestos por la docente.
- Material audiovisual: 'La escuela de la Srita Olga' de M. Piazza, 'Arte y Educación en Brasil', 'La enseñanza artística' de Canal Encuentro.

Unidad V

- Diseño Curricular del Primer ciclo de la Educación Inicial, Dirección General de Cultura y Educación, 2002.
- Berdichevsky, Patricia; 'La pintura en el jardín maternal, así vale la pena ir a la escuela', Revista 'Por escrito', año 6, n°7, febrero de 2012, p.12-19.
- Brandt, Ema ,Soto, Claudia, Vasta, Laura y Violante, Rosa; *Por la senda de la experiencia estética con niños pequeños*; Editorial Biblos, Buenos Aires, 2012.
- CAbanellas, Isabel; Hoyuelos, Alfredo, Mensajes entre líneas, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.
- AAVV, Arte desde la cuna. de 0 a 3 años . Educación temprana para niños desde recién nacidos hasta los tres años Editorial Nazhira , 2005.
- Material audiovisual: 'La vida es arte' Entrevista a Chiqui González.

Material audiovisual de la cátedra:

- Canal encuentro: 'Arte y Educación en Brasil', 'La enseñanza artística'.
- 'Milagro de Candéal', documental sobre la experiencia de Carlinhos Brown en favelas de Brasil, disponible en Youtube.
- 'Billy Elliot' de Stephen Daldry.
- 'La escuela de la Señorita Olga', Mario Piazza, 1991, disponible en Youtube.
- 'La vida es arte' Entrevista a Chiqui González, disponible en Youtube.
- Power points con imágenes para las clases de Historia del Arte.
- Se proporcionaran otros materiales según las necesidades de la cátedra (libros, documentos, textos e imágenes, videos).

CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA CURSADA

Para promocionar la materia, se debe tener un siete en cada cuatrimestre, no promediables. Para acceder al final las/los estudiantes no deben obtener menos de cuatro en cada cuatrimestre.

En el examen final se considera todo el programa, se solicitan los trabajos realizados durante la cursada, lo teórico y lo práctico. Está fuertemente basado en la reflexión crítica sobre los textos y documentos trabajados.

CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo en proceso, durante las clases. Se prevé la realización de trabajos prácticos intermedios y la de un trabajo final integrador, que se irá desarrollando durante el segundo cuatrimestre, en el cual las y los estudiantes deberán articular las teorías acerca de la enseñanza de los lenguajes expresivos analizadas, el planeamiento de una actividad de lectura de imagen y su práctica, y el diseño de una visita a una institución que promueva el desarrollo de estos lenguajes. Sobre la reflexión teórica, apoyada en las experiencias, se basa el examen final, por lo cual este trabajo permite una apropiación significativa de los contenidos de la materia. Se prevén también parciales escritos y orales, grupales e individuales.

Se tendrá en cuenta la entrega en término de los trabajos requeridos y el desempeño en la clase. Los instrumentos de evaluación tienen devoluciones intermedias, en las que se contempla la sugerencia de estrategias para la superación de las dificultades por parte de la docente. Se realizarán autoevaluaciones en el año, al menos una, al finalizar la cursada.

CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN

La materia Educación Plástica es promocional. Esto significa que cada cuatrimestre debe ser cerrado con un siete y que las notas de los cuatrimestres no son promediables entre sí. Para acceder al final deben tener cuatro en cada cuatrimestre.

Como se describió en el apartado anterior, se prevé la entrega de un trabajo integrador que debe ser aprobado por todos los estudiantes para acreditar la materia.

Respecto de la asistencia, como indica el plan de evaluación institucional, para promocionar la materia se debe tener un 80 por ciento de asistencia a clase, y un 60 por ciento de asistencia para acceder al final. Si tienen menos porcentaje de asistencia, se recursa la materia.

Para presentarse al final es requisito trabajar con el programa de la materia actualizado.

ALUMNOS LIBRES : Algunos contenidos y la bibliografía suelen renovarse, por lo cual hay que estudiar con programas actualizados. La materia requiere de trabajo plástico y de reflexión, además de las experiencias concretas con niños y niñas, lo cual es fundamental para vivenciar el aprendizaje de la materia. Se recomienda consultar a la docente respecto de estrategias para recuperar las experiencias.

OBSERVACIONES: