

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: 2016

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto tiene como objetivo presentar situaciones relacionadas con las artes en general, particularmente con las nuevas prácticas dentro de esta disciplina; con sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Generalmente las y los estudiantes llegan a esta instancia con un recorrido en relación al arte que es necesario estimular, enriquecer, por lo cual en este espacio se hace necesario abordar algunas cuestiones básicas de la especificidad de los lenguajes artísticos que habitan el Nivel. Se aborda el diseño de propuestas para el enseñar y un marco teórico general sobre la didáctica de las artes en el Nivel Inicial, si bien consideramos que lo más propicio sería dedicarnos a explorar las expresiones estéticas desde sus nuevas perspectivas y su enseñanza en el Nivel.

Como plantea el Diseño Curricular para el Nivel Superior es necesario hacer hincapié en la contextualización de las producciones para estimular una mirada crítica que impacte en las prácticas docentes. Por esta razón, trabajaremos también desde la producción y la apreciación los contenidos que para esta área del saber están presentes en el Diseño Curricular del Nivel Inicial desde una perspectiva que incorpore prácticas como la fotografía, las producciones plásticas colectivas en la bi y tridimensión, lo audiovisual, las expresiones del cuerpo y de la literatura.

Es objetivo de la cátedra estimular la posibilidad de entender el mundo a través de una mirada estética, y poder contextualizar esa mirada, así como propiciar la creatividad y la sensibilidad en la producción y percepción del arte. Las/los docentes del Nivel Inicial deben estar capacitadas para comprender, decodificar, observar y estimular a niños y niñas ya que el arte constituye un medio de expresión, la posibilidad de comunicar al mundo la propia subjetividad, y a su vez, una forma de ir entendiendo y construyendo un mundo que se presenta diverso y complejo.

Consideramos entonces que el arte en la escuela puede recuperar su espacio en las distintas disciplinas: la música, el teatro, el baile, la plástica, aunque no necesariamente separadas, ni entendidas en sus formas clásicas: deben estar adecuadas a las necesidades de niños y niñas, actualizadas, atentas a los cambios de los distintos entornos. No podemos pensar de la misma manera la evolución del dibujo infantil cuando no existían los dispositivos móviles que hoy, cuando niños y niñas desarrollan una motricidad y una visualidad con una configuración completamente diferente a la de hace algunas décadas.

Habiendo observado de qué maneras está presente el arte en el Nivel, proponemos que, para que las artes no se transformen en contenidos y técnicas vacías, buscaremos el desarrollo de la sensibilidad y de la creatividad, estimulando una expresión entendida como el paulatino acercamiento al propio 'qué decir', según lo plantea Mariana Spravkin.

Habiendo señalado algunas consideraciones generales acerca del arte en el Nivel, observamos que este recorrido se enriquece a partir de la experiencia que las estudiantes han tenido a lo largo de la carrera en sus prácticas, lo cual les da herramientas para participar de los debates en torno a entender la educación como un proceso liberador, de adquisición de autonomía en el cual el arte puede tener un rol protagónico.

A fin de poner en práctica el sistema de ateneo, se realizarán exposiciones y análisis de experiencias, se analizarán las problemáticas de la enseñanza del arte en el Nivel Inicial. Es de suma importancia que el Ateneo aporte al Campo de la Práctica Docente a fin de que las y los estudiantes, a lo largo de las situaciones observadas, puedan reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza considerando el estímulo de la creatividad, la pertinencia de la lectura de imágenes, la importancia del arte como medio comunicativo y expresivo fundamental para el desarrollo de las infancias.

☑ 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 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, se acerquen a las producciones artísticas de otros tiempos y lugares.

☑ **BLOQUES DE CONTENIDOS**

1. A) Contenidos:

Unidad I: Arte y sistema cultural

- El arte y las producciones simbólicas como parte de un sistema cultural. Su relación con el poder. Las nuevas expresiones estéticas.
- Campo artístico. Sus actores e instituciones.
- El arte en la escuela. Interculturalidad y educación.
- La percepción. Proceso intelectual y social.

Unidad II: Los lenguajes artísticos: una aproximación a su didáctica

- El arte en las instituciones educativas del Nivel Inicial: su abordaje teórico. Aportes de Mariana Spravkin, Patricia Berdichevsky, Elliot Eisner, Emma Brandt, entre otros. El abordaje de las distintas disciplinas.
- El diseño de propuestas desde la perspectiva de la *libre expresión*.
- 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.
- Lectura de imágenes. Su fundamento teórico. En qué consiste, cómo se planifica y se pone en práctica.

Unidad III: Los lenguajes artísticos

- Lenguajes artísticos: contextualización, producción, apreciación.
- La fotografía: producción creativa y crítica. Nuevas expresiones estéticas: el stencil, la performance, intervención callejera, el video. Sus prácticas.
- 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. El arte en el Primer Ciclo del Nivel Inicial.

Unidad IV: Las producciones contemporáneas

- 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.

B) Bibliografía obligatoria

Unidad I

- Bardi, M. (2010) ¿Qué hay que saber de arte hoy? Revista Monitor N°27. Página 41. Disponible en: <http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor27.pdf> (Consultado en marzo de 2016)
- 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.
- Peralta, M. V., 'Interculturalidad, primera infancia y educación artística', en Sarlé P., Ivaldi, E., Hernández, L. (coord.), *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Ediciones Metas Educativas 2021. Madrid, 2014.
- Material audiovisual: 'Arte y diversidad cultural' disponible en Canal Encuentro, entrevista a Chiqui González en 'La vida es arte' y su charla TED.

Unidad II

- Augustowsky, Gabriela, *El arte en la enseñanza*, cap 1 'El arte como experiencia', 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.
- Bianchi, Laura; ¿Las construcciones también son esculturas?, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999. Pp.42.
- DGCyE, Diseño Curricular para Primer Ciclo de la Educación Inicial, , 2002.
- DGCyE, Diseño Curricular para el Nivel Inicial, 2008.
- Eisner, Elliot W.; *Educar la visión artística*; Paidós Educador; España, 1995.
- Sarlé, P. (2014): "Educación infantil y arte: una trama que entreteje buenas prácticas pensadas para niños pequeños", en Sarlé P., Ivaldi, E., Hernández, L. (coord.), *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Ediciones Metas Educativas 2021. Madrid, 2014.
- Spravkin, Mariana; *Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción*; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997.
- Material audiovisual: 'La Educación Artística' y 'Arte y Educación en Brasil, ambos disponibles en Canal Encuentro.

Unidad III

- AAVV, Por la senda de los lenguajes estéticos con niños pequeños, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011.
- Abad Molina, Javier; 'El lenguaje corporal: simbología de las acciones en los espacios de juego' en Sarlé P., Ivaldi, E., Hernández, L. (coord.), *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Ediciones Metas Educativas 2021. Madrid, 2014.
- Akoschky, Judith, 'El lenguaje musical en la primera infancia', en Sarlé P., Ivaldi, E., Hernández, L. (coord.), *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Ediciones Metas Educativas 2021. Madrid, 2014.
- Augustowsky, Gabriela, *El arte en la enseñanza*, Cap.2 'Conocer y crear con tecnologías', Editorial Paidós, Buenos Aires, 2012.
- Boido, Pablo (coor.), *Cine + Chicos, el lenguaje audiovisual en el Nivel Inicial*, consultado en línea <http://www.cinemaschicos.com.ar/>, el 3/10/2015.
- DGCyE, *Diseño Curricular para Primer Ciclo de la Educación Inicial*, , 2002.
- DGCyE, *Diseño Curricular para el Nivel Inicial*, 2008.
- 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"
- Von Rebeur, A. La ciencia del color, historias y pasiones en torno a los pigmentos, Editorial Siglo XXI, Argentina, 2010.

Unidad IV

- Giunta, Andrea; Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano; Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.
- Apuntes de cátedra, material audiovisual y power point preparados por la docente.

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 asistencia, el diseño de propuestas, la lectura de los textos, el análisis de los casos, la asistencia a las visitas que se programen y la reflexión sobre todos estos aspectos sobre la cual se hace especial hincapié. Se evaluarán trabajos prácticos, individuales y grupales, producciones estéticas y teóricas. Se prevén exámenes escritos y orales y la realización de un trabajo práctico integrados que pretende colaborar con la reflexión teórica durante el transcurso de la materia. El Ateneo se evalúa en conjunto con los otros tres Ateneos de Cuarto año más el Campo de la Práctica, debe ser aprobado para acceder a la instancia de Coloquio final en conjunto.

- 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 en el Nivel.