

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:2017

☑ 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 a los sujetos 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 es fundamental enseñar a niños y niñas a leer imágenes que los/las rodean con intenciones comerciales, moralizantes, estetizantes, generalmente estereotipadas.

Consideramos que el Profesorado de Nivel Inicial debe ofrecer a las/los estudiantes una sólida experiencia y manejo de los lenguajes artísticos 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. En este sentido, uno de los objetivos de la cátedra es aportar a generar una perspectiva estética sobre las prácticas de enseñanza: poder tener la estructura de referencia estética activa para poder observar el mundo en toda su riqueza y complejidad. Apuntamos a que las/los estudiantes puedan hacer intervenciones en este sentido en cualquier momento de la práctica de enseñanza, proponiendo observar, escuchar, hacer un movimiento, considerar el espacio y las relaciones entre las formas/objetos, su

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.

equilibrio, su peso, su color, etc. aunque la secuencia/unidad/proyecto no contenga específicamente contenidos de lenguajes artísticos.

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 habilidades 'lógicas' 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, teniendo así mayores oportunidades de transformarlo.

Coincidimos 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 Con esta observación nos alejamos 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. 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.

Este espacio presenta la dificultad de tener que ofrecer propuestas para conocer el lenguaje (en su aspecto crítico, productivo y cultural) y para conocer su didáctica. Es por esto que los contenidos se presentan en unidades pero se aclara que en la práctica se ofrecen de manera simultánea ya que es necesario relacionar los aspectos productivos con los pedagógicos: enseñar a hacer, a mirar, a contextualizar y enseñar a enseñar, todo lo cual requiere de mucho material teórico y tiempo para la producción y exploración de materiales, herramientas y procedimientos.

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 (como uno más entre otros lenguajes expresivos, y en articulación con éstos) 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

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

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 la propuesta que se hace en Diseño Curricular para el Nivel Inicial (tanto en Primer como Segundo Ciclo) respecto de los lenguajes expresivos, en este caso el lenguaje visual, sin dejar de considerar el área en su totalidad.
- 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.
- 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 y las posibilidades de expresión y creatividad, 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, y los lenguajes expresivos en general, 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 U1: El arte y su didáctica

- El Diseño Curricular: análisis de la propuesta en Primer y Segundo Ciclo de la Educación Inicial. Fundamentación de la presencia del arte en la educación. Teorías de la educación artística y modelos de comunicación.
- La enseñanza del lenguaje plástico: los procedimientos plásticos en función de las necesidades comunicativas de niños y niñas. La producción, apreciación y

contextualización de las artes plásticas en las instituciones educativas del Nivel Inicial: su abordaje teórico.

- El diseño de propuestas para el enseñar desde la perspectiva de la libre expresión. Aportes 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. Lo virtual y lo matérico. La lectura de imagen: aportes de Patricia Berdichevsky. La selección de imágenes en el diseño de las propuestas para el enseñar.
- Análisis del desarrollo del grafismo en niños y niñas desde la mancha, el garabato y la construcción del esquema corporal, a partir una perspectiva actualizada y crítica de lo planteado por V. Lowenfeld.
- Armado de material didáctico para el desarrollo de los lenguajes plásticos en el Nivel Inicial: dispositivo con reproducciones de obras e imágenes de la naturaleza (fotografías tomadas por las estudiantes, o de publicaciones gráficas, etc.) entre otras para realizar lecturas de imágenes, ampliación de la biblioteca con material sobre arte (pensado para niños y niñas y fascículos/libros con imágenes) y libros álbum, materiales para explorar texturas, para observar colores, etc., entre otros que vayan surgiendo de las propuestas de las estudiantes y la docente.

Unidad 2: 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. La experiencias estéticas en la primera infancia. La potencialidad de móviles, escenarios lúdicos, objetos sonoros de traslación con materiales encontrados, manufacturados, telas, lanas, etc.

Unidad 3: Los procesos de creación

- Los procedimientos en función de la comunicación. 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.
- Experiencias de apreciación y de producción de obras desde la perspectiva de la Educación por el Arte con el objetivo de vivenciar la integración de los lenguajes expresivos y la modalidad de taller creativo.
- La gramática de la imagen en tanto representación simbólica. Lectura de los elementos del lenguaje visual: formas, colores, texturas, movimientos, espacios bidimensionales y tridimensionales, soportes duros y blandos. Percepción sincrética y proxemia.

Unidad 4: 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.
- 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.

B) Bibliografía

Unidad I:

Bibliografía obligatoria:

- Augustowsky, Gabriela, *El arte en la enseñanza*, 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.
- Bianchi, Laura; *¿Las construcciones también son esculturas?*, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999. Pp.42.
- Brandt, Ema, *Las carpetas*, en AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.
- DGCyE, *Diseño Curricular para el Educación Inicial, Primer y Segundo Ciclo*.
- Eisner, Elliot W.; *Educación la visión artística*; Capítulo 4: *Cómo se produce el aprendizaje artístico*, Paidós Educador; España, 1995.
- Nun de Negro, Berta, *La actividad gráfico plástica en el Nivel Inicial. Los proyectos de arte. Una metodología coherente y ordenada*, en AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- Puleo Rojas, Elda Marisol; *La evolución del dibujo infantil. Una mirada desde el contexto sociocultural*. Editorial de la Universidad de Los Andes, Venezuela, 2012.
- Reznik, G. R., Greisoris, C., *Con las manos en la masa*, en AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- Spravkin, Mariana; *Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción*; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997, pp13-26.
- -----, *La enseñanza de la plástica y las interacciones en la sala*, en AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- Libros con reproducciones de obras. Libros álbum propuestos para trabajar los elementos del lenguaje visual en las salas.

Material audiovisual: entrevista a Chiqui González en 'La vida es arte', fragmentos de 'La escuela de la Srita Olga' de M. Piazza.

Se ofrece a las estudiantes una carpeta digital con música de calidad para trabajar en el Nivel a fin de ampliar el repertorio e incorporarlo como recurso a las propuestas.

Bibliografía optativa:

- Suaya, Ester, *Escultura en Educación Infantil*, en AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- Spravkin, Mariana; *Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción*; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997.

- AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.

Material audiovisual optativo: 'Arte y Educación en Brasil', 'La enseñanza artística' de Canal Encuentro.

Unidad 2:

Bibliografía obligatoria:

- 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, nº7, febrero de 2012, p.12-19.
- Goldstein, Gabriela, La experiencia estética como experiencia de conocimiento; en Frigerio G. y Diker, G., 'Educar: (sobre) impresiones estéticas', Editorial Fundación La Hendija, Argentina, 2012.
- Violante, R., Macías, M. 'Lo que usted merece' en el diseño de la enseñanza. Un lugar privilegiado para los lenguajes artístico – expresivos, en Soto, C. y Violante, R. (coord.); *Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexiones y propuestas de enseñanza*, Editorial Paidós, Bs. As., 2016, pp 189-217.

Optativa:

- AAVV, *Arte desde la cuna. de 0 a 3 años . Educación temprana para niños desde recién nacidos hasta los tres años* Editorial Nazhira, 2005.
- 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.
- Soto, C. y Violante, R. (coord.); *Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexiones y propuestas de enseñanza*, Editorial Paidós, Bs. As., 2016, pp 189-217.

Material audiovisual optativo: 'Loczy:Un hogar para crecer', de Genevieve Appel.

Unidad 3

- Crespi Irene Ferrario Jorge, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Editorial Universitaria de Bs. As., 1997.
- DGCyE, Diseño Curricular para el Educación Inicial, Primer y Segundo Ciclo.
- Power point sobre los elementos del lenguaje visual realizado a partir de: Dondis, Donis A.; *La sintaxis de la imagen*; Gustavo Gili Editor, 10ª Edición, Buenos Aires, 1992.
- I.M.E.P.A. (Instituto Municipal de Educación por el Arte), Material de apoyo y reflexión para la conceptualización, Avellaneda, 2012.
- Apuntes de cátedra sobre elementos del lenguaje visual.
- Libros de arte ofrecidos por la cátedra. Power points sobre elementos del lenguaje visual.
- Material audiovisual: 'Artistas' material de Paka Paka, en Canal Encuentro.

Unidad 4:

- Augustowsky, Gabriela, *El arte en la enseñanza*, cap 1 'El arte como experiencia', Editorial Paidós, Buenos Aires, 2012.
- 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.
- Freire, Paulo. *Cartas a quien pretende enseñar*. Octava carta: 'Identidad cultural y educación', Siglo veintiuno editores Argentina, Bs. As. 2002.

Material audiovisual: Fragmentos de 'El milagro de Candeal', documental sobre la experiencia de Carlinhos Brown en favelas de Brasil, disponible en línea; 'Arte, educación, comunidad' de la DNPS. Optativo: 'Billy Elliot' de Stephen Daldry, disponible en DVD. Power points sobre Historia del Arte nacional e internacional, que se ofrecen a las estudiantes.

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 preparar los exámenes 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 y por el programa de estudiantes libres.

OBSERVACIONES: