

CARRERA:

Educación Primaria

Nº DE RESOLUCIÓN:

ESPACIO CURRICULAR:

ARTE Y EDUCACION

Curso: 1º año Ed. Primaria

CICLO LECTIVO: 2017

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 2 + 1 hs cátedra

PROFESOR:

FAVOT, GRACIELA INES

FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Esta cátedra tiene como función que el alumno comprenda la importancia de visualizar la inserción del arte en el proceso de enseñanza aprendizaje y además de dotar al futuro docente de nuevos elementos para optimizar su tarea.

Para ello se enfocaran en forma paralela estas variables:

- La de formarlo en una actitud experimentadora que lo lleve a descubrir relaciones entre las ciencias y las diferentes artes, así incurrir e indagar en lo científico desde el terreno creativo, a fin de estimular en el alumno un pensamiento dinámico, no estereotipado, crítico y poético.
- La de acercar al estudiante al conocimiento de elementos esenciales de los lenguajes artísticos para comprenderlos y estimular a partir de ello la formación artística en los niños/as.
- La de llevar al futuro docente a la contextualización de su propia cultura e incremento de sus conocimientos sobre las artes propiciándolo entonces como sujeto activo en la transformación cultural
- La de contactarse con los nuevos lenguajes expresivos dentro de la plástica, la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas que potenciaran la capacidad creadora del docente en el momento de hallar soluciones a los problemas didácticos a los que se enfrente en su quehacer cotidiano.
- A partir de la experimentación desarrollará en él la sensibilidad necesaria para comprender los alcances del trabajo propuesto a los niños y la valoración de los resultados obtenidos.

FUNDAMENTACION

En razón del análisis de los conceptos inherentes al arte y la comprensión de los modos de organización que dan cuenta de diversas lógicas internas en las manifestaciones artísticas es posible que el alumno, futuro docente, desarrolle su capacidad de percepción, análisis, valoración y sobre todo goce estético lanzándolo al descubrimiento de su potencialidad cultural.

Abordaremos las manifestaciones culturales desde las expresiones artísticas y en el análisis de la participación de las mismas en la cotidianidad. Plantearemos, entonces, una intervención individual de conciencia y catarsis para la transformación de la realidad, según palabras de S.A.Kierkegaard... "hay una invasión de toda nuestra vida por el arte"... (Filosofía y arte. V. Fattone. Pag. 295)

Pretendemos con esto que el alumno comprenda la importancia que puede desempeñar el arte en su propia formación y descubra la trascendencia que implica en que se constituya en un eje transformador de su labor como sujeto creador dentro del ámbito educativo, al canalizar la necesidad de expresión, comunicación y creación inherentes a todo individuo

Esta cátedra se apoya en la teoría constructivista, considerando que todo aprendizaje exigen la realización de experiencias, que conducen a la conceptualización y a su cuestionamiento, despegando al individuo de la alienación e estereotipos culturales propiciados por los sistemas culturales globalizados y posmodernistas

Considerando al maestro como trabajador cultural, como transmisor, movilizador y creador de la cultura es que se hace imprescindible la posibilidad de conocer y experimentar las expresiones estéticas comprendidas en el concepto "Arte".

ESPECTATIVAS DE LOGRO

Trabajaremos para que el alumno logre:

- Comprender el espacio de Arte como vía de expresión (instancia personal) y comunicación (instancia social), variables fundamentales en la consolidación de la identidad del individuo
- “Leer” la experiencia y el mundo más allá de las miradas escolares tradicionales
- Experimentar un nuevo modo de trabajo colectivo y en colaboración.
- Dominar los conocimientos necesarios que le permitan la apreciación de los productos estéticos, a través del análisis de obras de artistas y la propia producción en un proceso interactivo, dentro del cual el estudiante se nutra de la obra observada y capitalice lo aprendido aplicándolo en sus trabajos.
- Concebir el pensamiento como producto de estructuras, que se reacomodan constantemente, juntando la construcción del conocimiento, intentando que se vea reflejada desde distintos, ángulos, articulados a conciencia con el propósito de afianzar la dialéctica del pensamiento
- Elaborar y cuestionar sus preconcepciones y visiones en relación con la diversidad cultural analizando sus estereotipos sobre rendimiento, desempeño, evaluación, etc, del alumnado.
- Incorporar los conocimientos necesarios que le permitan la apreciación de los productos estéticos a través del análisis de diversas expresiones artísticas y la propia producción
- Reflexionar sobre elementos innovadores que favorecerán nuevas miradas e impactarán sobre sus prácticas docentes.
- Desarrolle el hábito de actualizar sus conocimientos de los cambios en los lenguajes expresivos que se presentan en el contexto comunitario, familiar o escolar del alumno.
- Naturalizar la concurrencia a exposiciones artísticas, talleres, teatros, museos, cines o cualquier otro ámbito cultural.

PROPOSITOS DEL DOCENTE

Los propósitos de esta cátedra giran alrededor del descubrimiento del espacio artístico como un área para investigar y disfrutar el acto creativo, por lo que tiene de lúdico y expresivo, además del manejo de los conceptos inherentes a las diferentes disciplinas artísticas que se presentan, a saber, música, artes visuales, literatura y danza.

Procuramos que con los elementos que adquiere en la cátedra, el docente aprenda a sentir y entender a su grupo, para que pueda prever las necesidades creativas de los niños y acompañarlos en el proceso de expresión y comunicación .

Desde lo que resulta significativo para el niño (en diferentes niveles madurativos) esperamos que el futuro docente sea promotor de nuevas dinámicas de trabajo, necesite retroalimentar permanentemente su cuerpo de conocimientos y experiencias, a fin de enriquecer su práctica y disfrutar su trabajo cada día.

Deseamos que este camino expresivo, no tienda a lo individual sino a lo grupal. En forma gradual quisiéramos que se ejerciten y se potencien los lazos sociales entre los niños y entre los niños y el medio que los acompaña.

Esperamos que esa visión creativa se proyecte al ámbito de las ciencias para generar en ellos una actitud amplia, creadora y flexible.

ENCUADRE METODOLÓGICO

La cátedra se abordará a partir de los siguientes ejes:

- Los contenidos teóricos
- Los diseños prácticos
- Los proyectos interdisciplinarios

Nos apoyaremos en el análisis y el tratamiento de los contenidos que para esta área del saber se presentan en el Diseño Curricular del Nivel Primario.

Desarrollaremos experiencias vivenciadas a través del contacto sensible con la materia, la obra de arte y las propuestas de trabajo. A partir de consignas entendidas como reglas de juego o problemas a solucionar, se esperará que el alumno arribe, en un proceso que convierta a la actividad en un desafío, a resultados que le permitan sentirse exitoso y satisfecho, tanto en una empresa práctica como de análisis puramente teórico.

La cátedra ésta se centrará en un estilo dialógico de construcción de conocimiento a través de la investigación, análisis de textos, lectura de teoría sobre el concepto arte, lectura de imágenes, composición de imágenes, debate sobre películas y reflexión del proyecto de enseñanza de diversas áreas donde la presencia del arte puede influir.

La dinámica del trabajo consiste

- Análisis teórico del concepto “Arte” historia y variaciones del mismo
- El análisis de los códigos visuales, auditivos y corporales que requieren estos lenguajes.
- La formulación de proyectos de desarrollo de algunas expresiones según temas consensuados grupalmente
- La formulación de proyectos individuales áulicos para trabajar con niños.
- La construcción de objetos artísticos, ambientes escénicos, etc

CONTENIDOS

Las artes y las ciencias humanas:

- Arte, historia y filosofía: el arte primitivo, la modernidad y la postmodernidad. Movimientos y teorías en el arte. El arte y la epistemología. La estética. La interpretación.
- Arte, cultura y sociedad: el arte como un hecho social. Teorías, fines y funciones del arte. Condiciones sociales de la creación
- Arte, psicología y educación: la génesis de la experiencia estética. El desarrollo artístico en los niños/as. La percepción. Las producciones artísticas infantiles. La emoción.

Las artes del tiempo y del espacio:

- Música y educación musical: nacimiento y desarrollo de la experiencia musical. El canto infantil. Las grafías musicales espontáneas. Las producciones musicales en la infancia. El aprendizaje musical.
- Artes visuales y educación: las artes visuales del plano: el dibujo. Las artes en el espacio: el modelado. Imagen y representación. La producción. La obra de arte: cultura visual, agentes de producción. El aprendizaje de las artes plásticas.

- Danza y educación: el cuerpo y el movimiento. Las calidades del movimiento. El tiempo y el espacio. El aprendizaje de la danza.

Las artes del lenguaje y las artes combinadas:

- Literatura: la escritura infantil. La narratividad en la infancia. La creación literaria. El aprendizaje de la escritura.
- El arte dramático: el juego dramático. La interpretación. Arte dramático y aprendizaje.
- Las artes audiovisuales: las nuevas formas del arte en las artes combinadas. Arte multi-medial. El trabajo multidisciplinario

Estrategias

Las clases se dividirán en dos momentos:

- Se analizará el material teórico creando situaciones de conversación con formulación de preguntas y/o respuestas, análisis de textos, exposición de lecturas realizadas, dramatización de dictado de clases, dinámicas grupales, cine debate, visita a museos, visita a talleres de creación artística
- Experimentación con técnicas grafo-plásticas centradas en el descubrimiento y la creación. Actividades orientadas a la producción tanto en forma individual como grupal, y al descubrimiento de la potencialidad creadora que anula al estereotipo. Experimentación con juegos rítmicos (rondas infantiles, canciones con intervención de movimientos y sonidos de golpes y palmas). Ensayos literarios (poesía visual)

(Este año como en el anterior la cátedra ofrecerá una muestra de trabajos en coordinación con la cátedra de corporeidad atendiendo a la estructura de la dramatización y la expresión alrededor de un tema consensuado en forma grupal) Este apartado dependerá de las circunstancias de dictado de ambas cátedras nos proporcione

Se solicitarán trabajos de investigación domiciliarios y visita a museos.

Bibliografía

- Historia de seis ideas. W. Tatarkiewicz (. 1)
- Desarrollo de la capacidad creadora. Viktor Lowenfeld (Cap. 1)
- Los recorridos de la mirada. Pino Parini. Ed. Paidós
- Arte, mente y cerebro. Howard Gardner. Ed. Paidos (cap. 6, 9, 10 y 32)
- La expresión plástica en la escuela primaria. Técnicas y fundamentos. Berna Nun de Negro. Ed. Magisterio del Rio de la Plata
- El libro de los abrazos. Eduardo Galeano. Ed. Catálogos (Pag. 1 a 39)
- Arte contemporáneo en los primeros años escolares. J. Balo, M. L. Ibargoyen Ed. Hola chicos (Cap 1)
- Al costado del camino. Pedro Chapa Colisión libros
- Monedas del 85. Victor Cuello. (Poesia) Ed. Cruz de Mayo
- Arte y creación. Marta Zatonyi. Capital Intelectual (Cap. 1,2,3 y 7)

PRESUPUESTO DE TIEMPO

Abril y mayo: Anàlisis del concepto arte, características según los periodos históricos que lo definen. Trabajos bidimensionales con técnicas de manchas y esquemas polivalentes para trabajar el problema del estereotipo. Anàlisis de obra de Xul Solar, Quinquela Martin y Berni (pinturas y esculturas). Descripción y utilización de algunos elementos del lenguaje visual.

Junio y julio: Visita al MALBA. investigación sobre el desarrollo de la capacidad creadora. Génesis de la experiencia estètica. La creatividad en los años adultos. Literatura, la creacion literaria. Arte dramático. El títere, construcción, escenario y obra dramática. Arte contemporáneo, experimentaciones ready made, poesía visual.

Agosto y septiembre: el niño como artista. Investigación sobre el arte de la danza y la cinematografía. Elaboración de planes de clase con desarrollos lúdicos en relación al cuento infantil, el juego dramático, la canción infantil y el cine infantil. Anàlisis y debate sobre (película a definir) Anàlisis de obra de Rodin y pintores argentinos del siglo XIX. Visita al MNBA

Octubre y noviembre: Los símbolos del arte. El significado del arte en la educación. Anàlisis de la estructura y alcances de las expresiones de música popular juvenil. Artes combinadas. (Planteo de una muestra en conjunto con corporeidad).

TRABAJOS PRÁCTICOS VINCULANTES A LA ACREDITACION

El alumno deberá comprender como criterio de acreditación:

- ✓ La dinámica metodológica del trabajo artístico abordando en forma conjunta aquellas pertinentes a la expresión desarrollada: plástica, música, teatro, literatura, danza, mímica, cine, publicidad, etc, para potenciar su función expresiva
- ✓ La necesidad de continuar con su formación
- ✓ Atreverse a incurrir en terrenos desconocidos a través de la experimentación controlando las variables elementales y asumiendo los riesgos aceptables
- ✓ La visita a museos y otras instituciones culturales formadoras de conocimiento
- ✓ La definicion del concepto "Arte" y su implicancia en la práctica docente

Por lo cual y a partir de estos criterios presentara:

- Trabajos de investigación y análisis del origen, historia, del concepto de arte, creatividad y estètica
- Trabajo de investigación y lectura de imágenes de artistas plásticos
- Participación en cine-debate y registro del mismo
- Realización de proyectos grupales que reflejen la incorporación en la práctica pedagógica las distintas disciplinas artísticas que se van analizando
- Elaboración de elementos para la realización de los proyectos
- Experimentación de las distintas técnicas grafo-plásticas propuestas
- Participación en eventos que realice el Instituto.
- Asistencia a visitas guiadas a Museos y a otros lugares de creación

EVALUACION

La evaluación será una actividad constante en el desarrollo de la cátedra.

A partir del análisis crítico se tenderá a generar una actitud auto superadora en lo grupal y personal puntualizando:

1. El sentido de responsabilidad que se espera desde el rol docente
2. La presencia y participación en las clases
3. La predisposición al consenso y aporte en los acuerdos grupales
4. La dedicación al trabajo
5. La calidad del mismo

El primer cuatrimestre se evaluará con la primera presentación de trabajos de técnicas que atiendan al problema del estereotipo y análisis de obras de artistas argentinos. Producción escrita referida al texto de Tatar-kiewicz, al de Gardner y la visita al MALBA. Además se tomará un parcial sobre los contenidos teóricos abordados en el cuatrimestre.

El segundo cuatrimestre se evaluará a partir de la presentación y dramatización de los proyectos áulicos de implementación de las expresiones recorridas tendrá un examen parcial teórico sobre los conceptos investigados referidos al cine, el cuento infantil, el juego dramático y la canción infantil. La acreditación con el proyecto grupal realizado durante el cuatrimestre y presentado según la modalidad de dramatización de plan de clase. Trabajo práctico sobre el capítulo de Lowenfeld y la participación en la muestra con Corporeidad (optativo)

Habrá un examen final integrador donde se evalúe la real acreditación de los contenidos con la modalidad de coloquio en el cual fundamentarán, secuenciarán y describirán la utilización de una expresión estética en el desarrollo de situaciones didácticas a partir de un tema que se les informará 15 minutos antes de ingresar al espacio de examen.

CONDICION DE ACREDITACION LIBRE

El alumno deberá responder al cuestionario teórico sobre los conceptos enunciados en los contenidos y que están desarrollados en la bibliografía requerida para la cátedra.

Elaboración de la carpeta de Plástica con la presentación de por lo menos quince técnicas con la fundamentación respecto de su utilidad pedagógica.

Presentación de trabajos prácticos sobre material teórico, lectura de imágenes, película propuesta y visita a los museos.

Presentación de la acreditación de la visita al MALBA y Al Museo Nacional de Bellas Artes.