

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: 2017

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 interrogantes en relación a los contenidos y la didáctica de los lenguajes expresivos, por lo cual 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, su lugar en las instituciones educativas, y ampliar el repertorio de experiencias con el arte en las estudiantes.

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. La propuesta es que se genere una mirada atenta al arte como forma de conocimiento del mundo, y se puedan hacer intervenciones en ese sentido en cualquier momento del encuentro docente/niñxs.

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, basado en entender la educación como un proceso liberador, de adquisición de autonomía en el cual el arte puede tener un rol protagónico.

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.

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. Comiencen a valorar las capacidades expresivas de las producciones propias y de niños y niñas, alejándose de la idea de virtuosismo en las artes.
- ❖ Tomen para sí los bienes culturales, amplíen el acceso simbólico y material respecto de estos, profundizando así el goce estético en la vida cotidiana y la vinculación del arte con las prácticas sociales.
- ❖ 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 Primer y Segundo Ciclo del Nivel Inicial respecto de los lenguajes artísticos.
- ❖ Puedan experimentar desde la producción, las características de los lenguajes expresivos, integrados, según la propuesta de la Educación por el Arte. Valoren el proceso de producción, el uso de los materiales, soportes y herramientas, la vinculación entre lo que se quiso expresar y lo representado.

☑ BLOQUES DE CONTENIDOS

1. A) Contenidos:

Unidad I: Los lenguajes artísticos y su didáctica: breve abordaje hacia el final del recorrido formativo

- La enseñanza del arte desde la propuesta del Diseño Curricular. El área de Comunicación y Expresión en Primer Ciclo, y la de Lenguajes de las Artes y los medios en Segundo Ciclo.
- El arte en el Nivel Inicial: su abordaje teórico. Aportes de Mariana Spravkin, Patricia Berdichevsky, Elliot Eisner, Emma Brandt, Soto y Violante, entre otras y otros.
- El trabajo con los aspectos del aprendizaje artístico: apreciación, producción, contextualización. El diseño de propuestas para experimentar el arte desde la perspectiva de la *libre expresión*.
- La apreciación de obras musicales, teatrales, de danza y de plástica. Su relación con lo específico del lenguaje y con lo planteado por el Diseño Curricular.

Unidad II: Acercamiento a los 'nuevos' lenguajes

- La fotografía y el cine: ¿nuevas? expresiones estéticas. La fotografía y el cine en función de las necesidades expresivas de niños y niñas del Nivel. Desarrollo de un proyecto de

imagen fija y en movimiento para pensar las infancias desde cuatro tópicos: género, configuraciones familiares, juego, juguete y consumo.

- Producción de juguetes ópticos.
- Diseño de experiencias multisensoriales desde la perspectiva de la Educación por el arte. La experiencia estética como propuesta para la educación artística en el Nivel Inicial.
- Aplicación de lenguajes tradicionales y nuevas expresiones a la práctica docente.

Unidad III: Arte y sistema cultural

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

Unidad IV: Las producciones contemporáneas

- Panorama de movimientos estéticos contemporáneos en Argentina y Latinoamérica. Panorama de las estéticas desde la década de 1960 hasta la actualidad. Las mujeres en el campo del arte.
- El stencil, la performance, el happening, la intervención callejera, el video arte, el arte digital como parte de un mundo comunicativo que no puede quedar fuera de las instituciones educativas.

B) Bibliografía

Unidad I: bibliografía obligatoria:

- 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 el Educación Inicial, Primer y Segundo Ciclo*.
- Eisner, Elliot W.; *Educar la visión artística*; Paidós Educador; España, 1995.
- 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.
- ----- *La enseñanza de la plástica y las interacciones en la sala*, en AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- 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.

- Libros con reproducciones de obras. Libros álbum propuestos para trabajar los elementos del lenguaje visual en las salas.
- Material audiovisual obligatorio: Serie de entrevistas realizadas por Canal Encuentro a la comunidad del Jardín Río Marrón de Santa Fe, entrevista a Mariana Spravkin, 'La Educación Artística', 'Artistas' material de Paka Paka y 'Arte y Educación en Brasil, disponibles en Canal Encuentro.

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:

- AAVV, *Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación*, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.
- AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Origlio, Fabricio (comp.), *Arte desde la cuna, (0-3, 4-6 años)* Editorial Nazhira, Buenos Aires, 2005.
- 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.
- 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.
- Suaya, Ester, *Escultura en Educación Infantil*, en AAVV, *Artes plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar*, Novedades Educativas, 2003.
- 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 II:

- 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.
- 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.
- Material audiovisual: Canal Encuentro: Fotos de infancia. Capítulo 15: 'Sus miradas'.
- I.M.E.P.A. (Instituto Municipal de Educación por el Arte), Material de apoyo y reflexión para la conceptualización, Avellaneda, 2012.
- Power points con imágenes, libros de fotografías, serie de cortos sobre género, configuraciones familiares, juego, juguete y consumo.

Unidad III:

- 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.
- Power point sobre la percepción visual realizado a partir de: Dondis, Donis A.; *La sintaxis de la imagen*; Gustavo Gili Editor, 10ª Edición, Buenos Aires, 1992.
- Material audiovisual: 'Arte y diversidad cultural' disponible en Canal Encuentro, 'Arte, educación, comunidad' de 'Crear vale la pena'.

Unidad IV

- Giunta, Andrea; Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano; Capítulos 1 y 5, 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.