

Fundamentación:

Niñas y niños del Nivel Primario se desarrollan en contextos plenos de imágenes, y también las producen. Las experiencias con los lenguajes artísticos pueden aportar a la posibilidad de comprender y asignar significados a estas imágenes y a hacer una lectura crítica del mundo que las/los rodea, lo cual constituye una de las razones más obvias por las cuales son necesarias dichas experiencias. Así mismo, consideramos que la enseñanza de los lenguajes expresivos en la formación docente deberá propender, entre otras cosas, a estimular una mirada crítica frente a estas imágenes y otras producciones artísticas, y a habilitar el acercamiento al campo artístico.

Respecto de la didáctica del arte, atendiendo a que no se trata de formación específica en dicho campo, la cátedra propone que las/los estudiantes aprendan a ofrecer experiencias estéticas¹ desde la perspectiva de la Educación por el Arte. Entendemos que habilitar la reflexión sobre las producciones simbólicas de una cultura y posibilitar la creación de significados en tanto lecturas críticas del mundo desde la perspectiva de las artes como lenguajes simbólicos es parte fundamental de la tarea alfabetizadora en términos freireanos. La capacidad de emocionarse, reflexionar, crear se enseña y se aprende, y es un derecho humano inalienable asociado a la educación popular. En este sentido, se buscará aportar a la comprensión de la educación artística como una herramienta más en una educación liberadora integral, comprendiendo la dimensión política de la tarea del proceso de enseñar y el lugar de la/el docente en dicha tarea. Expectativas de logro: En la cátedra de Educación Artística se propenderá a que las y los estudiantes:

- Estén formadas/os para brindar a niñas y niños propuestas en las que puedan experimentar con los lenguajes artísticos, en sus dimensiones perceptuales, contextuales y productivas.
- Tomen para sí 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 reflexionar críticamente acerca de su proceso de producción para adecuar esa contextualización en las propuestas que ofrecen a niñas y niños.

¹ 'La experiencia estética se refiere al proceso individual través del cual se percibe, se aprecia, se contempla, se crea, se participa de actos que conmueven, en tanto resultan para el sujeto particularmente impactantes. Son actos de percepción y de producción/generación en los que los sujetos participan según sus posibilidades individuales y sociales (...) La vivencia estética proviene del contacto de los sujetos con el arte, el mundo natural y el mundo social (...) en ella los sujetos que participan se conmueven sensiblemente y se detienen en un tiempo que rompe con lo cotidiano.' Soto, Claudia; Violante, Rosa; Experiencias estéticas en los primeros años, Ed. Paidós, 2016.pp35.

- Analicen la propuesta que hace el Diseño Curricular vigente para el Nivel Primario respecto de los lenguajes artísticos, considerando la propuesta del anterior documento.
- Comiencen a valorar las capacidades expresivas de las producciones propias y de niñas y niños, alejándose de la idea de virtuosismo en las artes. En dicho sentido, puedan valorar el proceso de producción, el uso de los materiales, soportes y herramientas, la vinculación entre lo que se quiso expresar y las producciones.
- Reflexionen acerca del lugar que la escuela da hoy a los lenguajes expresivos.

CONTENIDOS:

Unidad I: El fenómeno artístico

-Arte, comunicación y educación. El arte como parte de un sistema cultural.

-El fenómeno artístico. El circuito de producción de una obra de arte. La composición del campo artístico: sus actores e instituciones. El lugar de las obras, en tanto objetos, en el mercado. Su relación con el poder.

Unidad 2: Las imágenes en la escuela

-La gramática de la imagen en tanto representación simbólica. Lectura de los elementos del lenguaje visual: formas, colores, texturas, espacio bidimensional y tridimensional.

-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.

-Lectura de imágenes como estrategia para la puesta en práctica de los procesos de la percepción simbólica y conceptual. Su fundamento teórico. En qué consiste, cómo se planifica y se pone en práctica.

Unidad U3: El arte y su didáctica

-El Diseño Curricular: análisis de la propuesta en Primer y Segundo Ciclo de la Educación Primaria en el documento anterior y en el vigente. La propuesta para el área y para cada lenguaje. Los lenguajes artísticos y su enseñanza: la danza, el teatro, la plástica y la música. Su especificidad. Abordaje de otros lenguajes artísticos: fotografía, títeres, performance, video, arte callejero.

-Fundamentación de la presencia del arte en la educación. Teorías de la educación artística. Aportes de Elliot Einer, Mariana Spravkin, Patricia Berdichevsky, Emma Brandt.

Unidad 4: Las experiencias estéticas en el aula

- La enseñanza del lenguaje plástico. El rol de la/el docente de grado en la formación estética de niñas y niños. Modos y medios de representación: técnicas, materiales, soportes, recursos para la producción artística.

-Las experiencias estéticas en la escuela desde la perspectiva de la Educación por el Arte. Incorporación de la educación visual a la práctica cotidiana de los procesos del enseñar y el aprender en el aula.

- 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.

-Armado de material didáctico para el desarrollo de experiencias estéticas en el Nivel Primario: dispositivo con reproducciones de obras e imágenes variadas para realizar lecturas, ampliación de la biblioteca con material sobre arte adecuado al nivel, materiales para explorar los elementos del lenguaje visual.

BIBLIOGRAFÍA:

Unidad 1:

Obligatoria:

-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.

Optativa:

-Freire, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. Octava carta: 'Identidad cultural y educación', Siglo veintiuno editores Argentina, Bs. As. 2002.

Unidad 2:

Obligatoria:

-Augustowsky, Gabriela, 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.

-Libros con reproducciones de obras. Libros álbum propuestos para trabajar los elementos del lenguaje visual en las salas.

-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.

Optativa:

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

Unidad 3:

-AAVV, Educación Plástica, Expresión, Arte, Creación, Capítulos de Ema Brandt, Patricia Berdichevsky, Laura Bianchi; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999.

-DGCyE, Diseño Curricular para el Educación Primaria, Primer y Segundo Ciclo, anterior y vigente

-Eisner, Elliot W.; Educar la visión artística; Capítulo 4: Cómo se produce el aprendizaje artístico, Paidós Educador; España, 1995.

Material audiovisual: 'Arte y Educación en Brasil', 'La enseñanza artística' de Canal Encuentro. Entrevista a Chiqui González en 'La vida es arte', fragmentos de 'La escuela de la Srita Olga' de M. Piazza.

Unidad 4:

-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.

-Spravkin, Mariana; Educación plástica en la escuela, un lenguaje en acción; Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1997, pp13-26.

-I.M.E.P.A. (Instituto Municipal de Educación por el Arte), Material de apoyo y reflexión para la conceptualización, Avellaneda, 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.

Se ofrece a las estudiantes una carpeta digital o dossier con música, literatura infantil e imágenes con el fin de ampliar un repertorio adecuado al nivel e incorporarlo como recurso a las propuestas.

Propuesta de evaluación:

La evaluación se llevará a cabo en proceso, durante las clases. Se prevé la realización de trabajos prácticos en ambos cuatrimestres y la de un trabajo final integrador, que se irá desarrollando durante toda la cursada, en el cual las y los estudiantes deberán articular las teorías acerca de la enseñanza de los lenguajes expresivos analizadas, el análisis de los planteado por el Diseño Curricular para la enseñanza de dichos lenguajes, la apreciación de los mismos, así como también el diseño de una propuesta de ofrecimiento de una experiencia estética en el Nivel Primario. Se prevé la posibilidad de evaluar a través de parciales escritos individuales (uno de los cuales necesariamente será individual, presencial y escrito) o en parejas, por cuatrimestre. Se tendrá en cuenta la entrega en término de los trabajos requeridos y el desempeño en la clase. Se solicitará la participación en las actividades de extensión, de las propuestas de TAIN. Los instrumentos de evaluación tienen devoluciones intermedias y revisiones previas por unidad, en las que se contempla la sugerencia por parte de la docente, de estrategias para la superación de las dificultades. Se acuerdan previamente los criterios de evaluación con el grupo.

La acreditación de la materia es con examen final obligatorio, cuya nota mínima es 4(cuatro) y se lleva a cabo en las fechas estipuladas, frente a un tribunal evaluador docente. Corresponden dos recuperatorios en el año, que se implementarán si la nota es menor a 4(cuatro) o si la asistencia no es suficiente. La asistencia necesaria para aprobar la cursada es del sesenta por ciento de las clases.