

UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL

UDI: EL ESPACIO ESCOLAR: ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO Y MONTAJES.

Formato curricular: Taller

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

Régimen de Cursado: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular permite practicar la planificación y realización de montajes y producciones artísticas que puedan involucrar el espacio escolar como escena y como soporte.

Se propone - desde una mirada crítica y reflexiva- concebir el entorno escolar como espacio de intervención y de producción de sentido.

La educación artística supone la producción, la mirada crítica hacia el entorno y la consideración contextual de las manifestaciones del arte. En el contexto escolar implica también una apertura hacia las otras áreas del conocimiento y una interacción con las demás disciplinas. Desde esta perspectiva, se busca contribuir a que el estudiante de profesorado pueda considerar el espacio de la escuela como un elemento a ser habitado, a favor de la enseñanza y la expresión, y como posible manifestación de la identidad de una comunidad escolar.

Las realizaciones artísticas visuales están tradicionalmente presentes en los actos y demás actividades que suceden en las aulas, los patios y los pasillos. La transformación de los modos de exhibición, así como la incorporación de materiales y recursos, desde los procedimientos artesanales hasta los que ofrece la tecnología, pueden contribuir a la diversificación de los modos de apropiación del espacio físico de la escuela. Esta unidad curricular plantea la renovación de las propuestas pedagógicas, de tal manera que sus contenidos puedan aplicarse en situaciones de enseñanza.

Observaciones metodológicas

Se propone la práctica de diferentes tipos de escenografía, realización de objetos escénicos, diseño y fabricación de máscaras, maquillaje y vestuario.

Lectura y análisis de tradiciones populares, obras escénicas como teatro, danza, filmes y desde la propia realidad escolar.

Ejes de contenidos (descriptores)

Las paredes y los espacios como portadores de discursos y de sentido.

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

El espacio de la escuela como registro y como soporte de experiencias artísticas.
Sentido y función de las manifestaciones colectivas en el espacio escolar.
El valor didáctico de la apropiación del espacio.
La participación de los alumnos en el diseño, producción, uso y bajada de material visual en la escuela.
Escenografías y objetos escénicos.
La escenografía. Definición y función. Proyectos escenográficos para el espacio escolar.
Realización de escenografías relacionadas con proyectos y actividades escolares: actos, presentaciones, dramatizaciones, eventos, festejos.
Los materiales del entorno, de bajo costo o de desecho. Posibilidades.
Ambientación. Iluminación. Proyecciones visuales.
Vestuario, máscaras y maquillaje.
El vestuario como elemento ficcional. Función icónica y simbólica. El vestuario en relación a los contextos históricos y culturales.
Máscaras. Tipos de máscaras. Contextualización.
Diseño y realización de vestuario, máscaras y maquillaje. Utilización de formas y materiales tradicionales y alternativos

Bibliografía sugerida

- Augustowsky, G. (2003), "Las paredes del aula. Un estudio del espacio dispuesto por docentes y alumnos/as en la escuela primaria" en:
http://www.arteindividuoy sociedad.es/articles/N15/Gabriela_Augustowsky.pdf
- Bachelard, G. (1965). *La Poética Del Espacio*. Madrid: Fondo De Cultura Económica de España.
- Breyer, G. (2005). *La escena presente*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- Caalmet, H. (2003). *Escenografía (Escenotecnia e iluminación)*. Buenos Aires: Ediciones De la flor.
- Davis, T. (2002), *Escenógrafos*. Buenos Aires: Editorial Océano.
- Escobar, T. (2011). *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones de arte popular*. Buenos Aires: Ariel
- Fundación Nicolás García Uriburu. (2005) "*Las culturas verdes: arte plumario de los pueblos de la selva*" Buenos Aires, Ed. Centro Cultural Recoleta.
- Hargreaves , D. (1991), *Infancia y Educación artística*. Madrid: Morata.

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

- Louglin, C. E.; SUINA, J. H. (1997). *El ambiente de aprendizaje: diseño y organización*. Madrid: Morata.
- Pedreira, L., Gelpi, G., Esquivel, H.(1977). *La escenografía. Pueblos, Hombres y formas en el arte*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Saltzman, A. (2004). *El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta*. Buenos Aires: Ed. Paidós.
- Trastoy, B. (2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Ed. Prometeo
- Ullúa, J.(2008), *Volver a jugar en el Jardín. Una visión de educación infantil natural y personalizada*. Buenos Aires, Homo Sapiens.

UDI. MATERIALES DIDÁCTICOS

Formato curricular: Taller

Régimen de Cursado: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercer Año.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta.

Los materiales representan una forma de entender y poner en práctica un programa curricular. Bajo cualquier material subyace una filosofía o concepción de la enseñanza y un modo operativo de cómo desarrollarla con los estudiantes. Los materiales son, pues, la principal estrategia para presentar al profesorado un proyecto pedagógico y para facilitarle la innovación de las prácticas pedagógicas en los centros y aulas.

Los materiales didácticos no sólo permiten acceder a realidades, situaciones o conceptos nuevos, sino que también se configuran como los recursos que posibilitan a los estudiantes manifestar y expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos. Un proceso de enseñanza multimediado, que combine variadas formas de representación del conocimiento a través del uso de distintas modalidades de codificación, enriquecerá las posibilidades expresivas y comunicativas de nuestros alumnos a la vez que incrementará su desarrollo cognitivo, sensorio-motriz y afectivo.

Ejes de contenidos (descriptores)

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

Recursos didácticos para nivel inicial. Materiales visuales, sonoros, olfativos y táctiles. Obras artísticas didácticas.

Juegos y juguetes. Rompecabezas. Muñecos. Construcciones que involucren el cuerpo y las dimensiones espaciales. Materiales que permitan intervenir y modificar el espacio interior y exterior.

Libro objeto con imágenes de obras de arte.

Herramientas alternativas: elementos de estampación, pinceles, hisopos.

Cajas sensoriales con diferencias de textura y dureza.

Pastas artesanales.

Recursos didácticos para nivel primario. Materiales visuales, sonoros y táctiles. Obras artísticas didácticas. Creación de títeres y marionetas. Teatrillos y Materiales para teatro de sombras.

Papel reciclado. Pastas de preparación artesanal para modelar.

Preparación de soportes y herramientas.

Objetos lúdicos /interactivos para la percepción y comprensión del color: trompos, filtros de color.

Recursos didácticos para nivel secundario. Materiales visuales, sonoros y táctiles. Obras artísticas didácticas. Materiales audiovisuales. Recursos con luz.

Diapositivas experimentales

Orientaciones metodológicas

Articulación de la unidad curricular con disciplinas artísticas y pedagógicas.

Investigación sobre producción de artistas contemporáneos y de docentes que investigan nuevos soportes didácticos para el aula. Utilización de diferentes medios: virtuales, bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc.

Lecturas críticas de textos de artistas, investigadores, docentes, vinculado a los recursos artísticos como material didáctico en el aula.

Utilización de métodos heurísticos para la producción.

Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan la reflexión sobre sus producciones.

Bibliografía sugerida.

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

- Angoloti, C., (1991), *Cómics, Títeres y Teatro de sombras*. De la Torre, Madrid.
- Berdichevsky P (2011) *Primeras huellas: el lenguaje plástico visual en el Jardín Maternal*. Buenos Aires, Homo Sapiens.
- Borthwick, G., (1993) *Los espacios creativos en la educación*, Ed. Bonum, Bs. As.
- Carlé, S. Luz y color. *Juegos de ciencia y expresión*, 1993, Buenos Aires: Ediciones Corcel.
- Kapmpman, L., (1972), *Colores Opacos*, Ed. Bouret, París
- Katz, S. *Con su permiso, pintores!. Cuatro grandes artistas, los chicos del Taller azul y la aventura de crear*, 2012, Salta: Laralazul
- Rottger, E. y Klante, D., (1972), *El Metal*, Ed. Bouret, París.
- Rottger, E. y Klante, D, (1972), *El Papel*, Ed. Bouret, París.
- Rottger, E. y Klante, D, D., (1972), *El Plano* Ed. Bouret, París.
- Rottger, E. y Klante, D, D., (1972), *La Cerámica*, Ed. Bouret, París.
- Rottger, E. y Klante, D, D., (1972), *Punto y Línea*, Ed. Bouret, París.
- Santos Guerra, M. A. (1991): "¿Cómo evaluar los materiales?", en *Cuadernos de Pedagogía*, 194, pp. 29-31.
- Santos Guerra, M. A. (1995): "Democracia escolar o el problema de la nieve frita". En: AA.VV. (1995), *Volver a pensar la educación. Vol. II. Prácticas y discursos educativos* (Congreso Internacional de Didáctica), Madrid: Ed. Morata.
- Santos Guerra, M. A. (2000): *La escuela que aprende*, Madrid: Ed. Morata.
- Santos Guerra, M. A. (1993): "Evaluación de materiales didácticos", en Santos Guerra: *La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora*, Málaga: Aljibe, pp. 201-206.
- Spravkin, M. y Alemany, G. (2000), *Cuestión de imagen. El sentido de la educación plástica en la escuela*. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.
- Torre, S. *De la creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa*, 2007, Buenos Aires: Magisterio del Río dela Plata.

UDI. LENGUAJES ARTÍSTICOS INTEGRADOS (Plástica – Música – Literatura – Expresión corporal)

Formato curricular: Taller

Régimen de Cursado: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercero Año.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas

El proceso de aprendizaje con prácticas interdisciplinarias es uno de los ejes sobre los cuales se sustenta la escuela actual, por tanto es fundamental que los estudiantes de profesorado vivencien el abordaje del hecho artístico desde las miradas de los distintos lenguajes. (Plástica, Música, Literatura, Expresión Corporal) y por otro lado, conciban la clase como una puesta en escena, lo cual implica el dominio de la expresión en todos sus órdenes: la oralidad, la gestualidad, el manejo de la voz, la corporalidad y la apropiación del espacio. Estas son las finalidades de este U.D.I. Por consiguiente, tal como lo sostiene la fundamentación del diseño curricular, para nivel superior, es apropiado brindar a los alumnos herramientas para que su formación sea comprendida como “praxis y experiencia”.

Se propone para eso en primer término, brindar al estudiante del profesorado instrumentos para la recuperación de su “camino lector” desde las diferentes áreas, ya que es desde ese reconocimiento y valoración, que puede inscribirse en su cultura y sentirse productor y enriquecedor de la misma. En segundo término, desinhibir y desarrollar su múltiple capacidad creativa, ya sea para el ejercicio de la docencia como para la producción artística.

Para formar a los futuros formadores necesitamos tener en cuenta también que los seres humanos no aprendemos todos de la misma manera, poseemos distintas inteligencias que nos hacen únicos e irrepetibles. Es tarea de los profesorados ayudar a los futuros profesores a descubrir cuáles son sus inteligencias y poder desarrollarlas en pos de la educación. Como así también es importante que en el futuro puedan ayudar a sus alumnos a descubrir cuáles son sus inteligencias para que se formen sujetos seguros de sí mismos y con una fuerte creatividad para enfrentar el mundo. Por tanto siguiendo la concepción del Paradigma de la complejidad y la necesidad de integración consideramos que es fundamental para un Profesor de Artes Visuales el conocimiento de la dinámica de los lenguajes artísticos que componen este espacio y su dimensión creativa y formadora.

Orientaciones metodológicas

El formato Taller contribuye a un hacer creativo y reflexivo en el que se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como también la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción. Es una instancia de experimentación para el trabajo colectivo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes, en este proceso se estimula la posibilidad de

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

intercambio y la autonomía del grupo. A partir de la auto observación/
diferenciación/reflexión/integración/ transformación de lo dado

Juegos de desinhibición e integración

Exploración del espacio-tiempo-dinámica

El trabajo en base a situaciones problemáticas: la imagen sonora, gestual, visual y literaria.

Transcripción de metáforas de un lenguaje a otro

Construcciones a partir de vivencias en espacios públicos e institucionales

Autoevaluación y evaluación

Ejes de contenidos (descriptores)

El grupo, valores y dificultades.

Desarrollo de la expresión artística a través de experiencias del trabajo interdisciplinario.

El Cuerpo en el escenario del aula. Puesta en escena. El cuerpo como texto, instrumento, fuente de comunicación. Lenguaje verbal, plástico, musical y poético. Autoconciencia.

Espacio-Tiempo. Ritmo.

Movimiento y sonido: intensidad, timbre, dicción, modulación.

La literatura y su relación con los lenguajes intermediales.

Lenguaje corporal, lenguaje poético: verbal y no verbal, sonoro como componentes constitutivos de los discursos artísticos. Similitudes y Diferencias.

Tono muscular: tensión-relajación.

Dispositivos lúdicos. El juego como creador de mundos posibles. El juego como expresión de sentires y saberes. El juego como camino a la integración.

Comunicación: con lo propio, con el otro, con los otros, intergrupales.

La percepción como motor de la creación. Diferentes modos de percibir desde lo corporal, musical, visual y literario.

Aporte de los diferentes lenguajes artísticos en la Improvisación musical- Jam de poesía- acciones artísticas, performance, otras.

Recomendaciones bibliográficas

Andruetto, MT y Lardone, L. (2005) *La construcción del taller de escritura*. Rosario. Homo Sapiens.

Bourriaud, N. (2006) *.Estética relacional*. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires,

Le Bretón, David (2008) *Antropología del cuerpo y modernidad*, Nueva Visión, Bs. As.

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

Le Breton *El cuerpo y la educación*. Revista Complutense de Educación ISSN: 130-2496. 2010, vol. II, n.0 2: 35-42

Lespada, J. C. (2011) *Aprender haciendo. Los talleres en la escuela*. Bs. As., Humanitas.

Medaura, O. y Monfarrell de la Falla, A. (2005). *Técnicas grupales de aprendizaje afectivo*. Bs. As., Ed. Humanitas.

Aguirre, I. (2011) *Contenidos y enfoques metodológicos de la Educación Artística*
<http://enobserva.wordpress.com/contenidos-y-enfoques-metodologicos-de-la-educacion-artistica/>

Pescetti, L. M: (1994) *Taller de animación y juegos musicales*. Bs. As. Guadalupe.

Rodari, Gianni. (2005) *Gramática de la fantasía*. Buenos Aires, Colihue

Ong J W. (2006). *Oralidad y escritura*. Tecnología de la palabra. FCE México.

Reguillo Cruz, R. (2006) *Emergencias de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto*. F.C. E. Bogotá.

Autores varios. *Arte del Siglo XX*. Taschen, Madrid, 2006.

UDI. HEURÍSTICA

Formato curricular: Taller

Régimen de Cursado: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Tercero Año.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas:

El Taller de Heurística es un espacio destinado a experimentar y analizar diversas estrategias heurísticas, que permitan descubrir y desarrollar la capacidad creativa y expresiva de los estudiantes, a partir de la toma de conciencia del propio cuerpo, su ubicación en el espacio y el entorno grupal, haciendo hincapié en la transferencia que de las mismas puedan realizar éstos en sus prácticas docentes y en sus búsquedas artísticas.

Podemos intentar definir a la Heurística como una “metamateria”, que se interesa más en el sujeto que en el objeto. Es una posición del “pensar lo nuevo”. Es el estudio de las maneras de “encontrar”: descubrir, innovar. Creación y creatividad, invención y resolución de problemas son los ejes que la atraviesan, y que propenden al entrecruzamiento con otras materias y a la aplicación de estrategias en los talleres, en un formato de apertura constante y cruces disciplinares.

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

Instala a los alumnos en un campo de observación, sensibilización y experimentación que les permite enlazar conocimiento y prácticas, en un ejercicio permanente del pensamiento dialéctico y el pensamiento divergente, la toma de conciencia de su propia individualidad, sus capacidades de percepción y expresión, valorando lo lúdico como medio de autoconocimiento e integración grupal.

Observaciones metodológicas

Articulación de la propuesta con distintos formatos de lenguajes artísticos.

Propuestas lúdicas individuales y grupales.

Investigación sobre producción de artistas contemporáneos..

Lecturas críticas de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas de distintas disciplinas vinculadas al arte, las ciencias y la educación.

Utilización de métodos heurísticos para la producción, estimulando procesos creativos.

Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan la reflexión sobre sus producciones.

Ejes de contenidos (descriptores):

La percepción del cuerpo en el espacio. Relaciones espacio- temporales. El cuerpo propio y el cuerpo del otro. Recorridos. Posiciones. Agudización de los sentidos. El juego y el adulto creador. Bloqueos e inhibiciones. Reconocimiento y superación.

La creatividad. Grupo creativo. Condiciones que estimulan el acto creador. Los roles en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Profesor creativo- alumno creativo. Bloqueos y estereotipos. Estrategias de superación. Dramatización.

El pensamiento divergente o lateral. Actitudes hacia el pensamiento lateral. Estrategias heurísticas: analógicas, antitéticas y aleatorias. Prácticas literarias, plásticos-visuales y corporales.

La heurística y el arte. El problema del quehacer en el arte. El artista y los márgenes de su libertad. La libertad en la producción artística del alumno. Una estética de contenido. El discurso y la obra. La palabra y el objeto.

Bibliografía sugerida

Breyer, G. (2003). *Heurística del Diseño*, Buenos Aires: FADU/Cuadernos de Cátedra.

De Bono E.. (2013). *El pensamiento lateral*. Paidós Ibérica

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Educación
Ministerio de Innovación y Cultura

- Bachelard G. (1965) *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica de España.
- Gardner H. (2010) *Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad*. Paidós Ibérica
- Castoriadis C.(1997) *El avance de la insignificancia*. Buenos Aires: Eudeba.
- Rock I. (1985). *La Percepción*. Prensa Científica. España
- Calvino I.(ed 25. 2015) *Las ciudades invisibles*. Trad. por Aurora Bernárdez. Madrid: Siruela.
- De la Torre S. (1982) *Educación en la creatividad*. España: Narcea Editora.
- Sikora J: (1979) *Manual de método creativos*. Buenos Aires. Kapelusz
- Moccio F. (1994) *Hacia la creatividad*. Buenos Aires: Lugar
- Berger J. (2006) *El sentido de la vista*. Buenos Aires: Alianza
- Wainhaus H. (2009) *Ars Heurística*, H. Buenos Aires: Vox/Morphia