

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)
Profesorado en Artes Visuales
Espacio curricular: Didáctica de las Artes Visuales
Curso: 3° año PAV
Ciclo Lectivo: 2022
Cantidad de horas semanales: 2 horas reloj, 3 horas cátedra
Profesora titular: Lic. Paula Zaccaria

1. FUNCIONES DE LA CATEDRA

La cátedra se propone formar a los alumnos en la docencia de las Artes Visuales para que exploren su trabajo con libertad y creatividad. Para que asuman la docencia como hecho creativo. Revisar contenidos específicos de la práctica artística, acercándolos a reconocer las transformaciones funcionales y formales que acontecieron en la contemporaneidad. La profesora titular se encarga de la elaboración del programa, elección de contenidos y de actividades, selección de material didáctico e implementación de los mismos. Introduce el contenido y contextualiza el ejercicio.

2.FUNDAMENTACION

“La creación de algo nuevo no se realiza con el intelecto sino con el instinto de juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega con el objeto que ama”

Carl Gustav Jung

“El profesor debería antetodo imbuirle al alumno de afán experimental, de conciencia creadora, de curiosidad. Luego, en la medida de las necesidades que se van despertando, darle las herramientas. La enseñanza debe comenzar por un profundo respeto por el potencial creador que se tiene allí por delante.”

Luis Felipe Noé

El espacio de formación de Didáctica de las Artes Visuales, plantea la enseñanza de las Artes Visuales en diálogo entre la práctica y la teoría, apuntando a la comprensión y reflexión en relación a la educación del Arte en la Escuela Primaria y otros espacios formales o informales.

En el aprendizaje de lo artístico construimos el conocimiento de un lenguaje y también aprendemos un modo de enseñarlo, es decir que el campo profesional incluye lo académico y no hay una separación entre el artista y el docente.

Por las características del arte contemporáneo, que diluye fronteras entre disciplinas, la tarea del docente de arte debe abarcar diferentes miradas y cuestionar el valor de antiguos contenidos y su evaluación. Es por eso que se produce un cambio relevante en el modo de transmitirlo.

Es fundamental aporte que debe hacer la educación artística en el nivel superior a sus estudiantes para que luego puedan desempeñarse profesionalmente con solvencia técnica y académica, pensamiento crítico, y capacidad interpretativa de los cambios que se sucedan en el contexto y en su área de conocimiento específico.

La mirada estará puesta en a las características que necesita desarrollar un docente de arte en relación con la realidad territorial, los espacios donde desempeñe su tarea, los diferentes grupos de alumnos y los Diseños Curriculares de nivel inicial y primario.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Que los alumnos logren:

- Transmitir sus conocimientos plásticos desde un lugar creativo
- Experimentar, investigar y aprender junto a sus alumnos
- Asumir el compromiso moral y social que significa la actividad docente.
- Comprometerse con su rol docente
- Jugar y explorar en libertad, la transmisión de sus experiencias.
- Integrarse a la tarea docente en la escuela generando proyectos interdisciplinarios.
- Utilizar otros espacios más allá del aula para la transmisión de conocimientos.
- Lograr que los alumnos comprendan, experimenten y se concienticen de su rol como artistas docentes sin separar dichas instancias sino por el contrario valiéndose de las herramientas obtenidas durante sus años de formación artística para ponerlas en práctica frente al aula.

4. PROPÓSITOS

A partir de reconocerse como artistas docentes, propongo un diálogo entre la práctica y la teoría y así:

- Debatir y reflexionar sobre problemáticas estéticas y pedagógicas.
- Reflexionar sobre la enseñanza actual de las artes visuales.
- Conocer el campo de inserción laboral.
- Desarrollar dispositivos pedagógicos para abordar la diversidad.
- Reconocer elementos plásticos y realizar experiencias plásticas.
- Observar e interpretar las experiencias y resultados obtenidos.
- Elaborar conclusiones
- Reconocer, experimentar y comprender el espacio.
- Establecer relaciones entre las distintas disciplinas
- Interrelacionar las áreas de conocimiento.

5. ENCUADRE METODOLOGICO

Se plantean dos instancias paralelas dentro del encuadre metodológico. Por un lado el abordaje teórico en relación con el modo de planificar y la puesta en práctica de dicha planificación.

Por otro, ejercicios orientados a vivenciar y experimentar situaciones de aprendizaje con la intención de internalizar contenidos y puesta en marcha de los mismos tanto en el aula como en ámbitos no formales.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Material audiovisual, power points, cortos, películas.

Imágenes gráficas, impresos

Entrevistas y escritos de artistas

Actividades didácticas y lúdicas

Exploración, investigación y experimentación con materiales no convencionales.

Lectura de entrevistas, diálogos y escritos de artistas: identificar claves en su modalidad de trabajo, relacionarlas con contenidos procedimentales en el aula.

Formulación de modelos de clase a partir de los contenidos experimentados.

Aporte de nuevas tecnologías

7. CONTENIDOS

1. Planificar /Proyectar

Planificación. Unidad didáctica. Modelos de clase.

La investigación y la exploración como modos de orientar la actividad en el aula.

Formulación de proyectos.

2. Materia. Materiales. Procedimientos. Técnicas

Cualidades expresivas del material.

Material, procedimiento y técnica como portadores de sentido / contenido.

Acciones ejercidas sobre la materia

Tipos de procedimientos.

Procedimientos / técnica

Exploración/experimentación a partir de la investigación de materiales y procedimientos.

3. Los modos de producción propia. El artista docente

La enseñanza de las artes visuales

La mirada del artista. Motivación. Intuición. Exploración

La mirada del docente. Motivación y motivar. Intuición. Exploración

La unidad docente- artista.

Exploración sobre la obra propia. El hacer

Pedagogía y género

4. Espacio

Cualidades del espacio: simbólicas, metafóricas, físicas, conceptuales.

Espacio en el aula

Espacio/ Cuerpo/ Objeto

La escala. Los puntos de vista.

Percepción del espacio. Espacio y cultura. Espacio y sociedad.

8. BIBLIOGRAFIA

Aisemberg, D. (2018). *Apuntes para un aprendizaje del arte*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo

Alderoqui, H.; Penalva, A.; Veaute, A.; Alvarez, C.; Gasparini, M. (2014). *La didáctica específica en el arte: una aproximación a la enseñanza de los lenguajes artísticos*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Augustowsky, G. (2012). *El arte de la enseñanza*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Bachelard, G. (1975). *La poética del espacio*. DF, México: FCE.

Bachelard, G. (1978). *El agua y los sueños. Brevarios*. DF, México: FCE.

Eisner, E. (1972). *Educación y la visión artística*. Barcelona, España: Paidós.

Eisner, E. (2002). *Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales, Arte, Individuo y Sociedad*. Buenos Aires, Argentina: Ajenjo.

Ferrari, L. (2016). *Librería*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Wein. Herrigel, E. (2010). *Zen en el arte del tiro con arco*. Buenos Aires, Argentina: Kier.

Marino, L. (2019). *Un libro de Actividades. Experiencias en primera persona sobre la educación en el arte*. Buenos Aires, Argentina: Luciana Inés Marino.

Meireu, P. (2018). De los paradigmas pedagógicos de ayer a los de mañana. Octubre. Facultad de Filosofía y letras, Universidad de Buenos Aires,

Nachmanovitch, S. (2008). *Free Play la improvisación en la vida y en el arte*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Noé, L. F. (2015). *Antiestética*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la Flor.

Schwens, T. (1988). *El caos sensible*. Madrid, España: Rudolf Steiner.

9. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Articulación con Práctica Docente.: Prof. Patricia Temprano y Prof. Belén Cárcano

Poner en ejercicio mecanismos de transmisión de contenidos. Generar espacios de reflexión y participación grupal estableciendo como premisa la conjunción de la práctica artística y la práctica docente. Establecer la unicidad del sujeto artista/docente

Actividades didácticas específicas

- a. Espacio de lectura compartida. Actividad de articulación hacia la institución e interinstitucional a partir de la utilización de la aplicación Padlet.
- b. Vínculo entre el individuo y su autobiografía. Objeto o acción autobiográfica. Realización de proyecto personal a partir de rastrear elementos identitarios. Concreción de proceso proyectual a partir de la elaboración de bocetos y experimentaciones.
- c. Elaboración de proyecto de práctica docente a partir de actividad b.
- d. Actividades a partir de la lectura de textos bibliográficos. Puesta en común, elaboración de reseñas, ensayo o cuadros conceptuales.

10. EVALUACION PARCIAL Y FINAL

Criterios de evaluación:

- 1) Pertinencia entre trabajo práctico y/o proyecto y contenidos propuestos.
- 2) Compromiso para abordar problemas y soluciones.
- 3) Compromiso durante la cursada: participación, aportes al resto del grupo
- 4) Procesos de trabajo.
- 5) Entregas realizadas en tiempo y forma.

Modalidad:

Autoevaluación, evaluación grupal y evaluación del docente acerca de los contenidos correspondientes a cada trabajo práctico, teórico y proyecto.

11. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Docentes:

Práctica Docente: Patricia Temprano-Belén Cárcano

Didáctica de las Artes Visuales: Paula Zaccaria

Las clases de ambas materias se dictarán los días jueves de 13.30 a 15.30.

Los días martes quedarán a disposición para actividades específicas de Práctica Docente una vez que los estudiantes comiencen con sus observaciones y prácticas.

Contenidos de Práctica Docente

1. Configuración del rol del docente.
2. La elaboración e implementación de propuestas pedagógico – didácticas considerando las intencionalidades, los contenidos propios de la disciplina, su ubicación en el curriculum, los sujetos del aprendizaje y las características propias de las instituciones y contextos socioculturales en las que se enmarcan.
3. Proyectos áulicos
4. La evaluación de los aprendizajes en artes visuales. Concepciones e instrumentos.
5. Reflexión sobre las instancias de la práctica pedagógica. Análisis interpretativo y sistematización de las experiencias.

Contenidos de Didáctica de las Artes Visuales

1. Planificar/Proyectar
2. Materia. Materiales. Procedimientos. técnicas
3. Modos de producción propia. El Artista Docente
4. Los juegos y Juguetes . Relación infancia/arte
5. Espacio

FECHA	CARACTER	CONTENIDO	ACTIVIDAD
17/3	Introdutorio	1.PLANIFICAR / PROYECTAR REGISTRO Y DOCUMENTACION	Presentación de ambas materias. Articulación / programas Dinámica de clases. La clase de Arte. Reflexión a partir de la propia experiencia Introducción al contenido. Acciones sobre la materia
24/3		FERIADO Día de la Memoria	
31/3	Expositiva Dialógica Exploratoria	2. MATERIALES. ACCIONES SOBRE LA MATERIA 1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Elegir un material. Investigarlo y explorarlo expandiendo los límites conocidos o convencionales. No pensar en la forma. Elaboración de una bitácora en donde se transfieran los resultados obtenidos. Actividad grupal de reflexión a partir de los componentes de una planificación a partir de cuadernillo La didáctica específica en el arte: una aproximación a la enseñanza de los lenguajes artísticos H. Alderoqui, A Penalva. A Veaute, C. Alvarez, M. Gasparini. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras y Enseñar distinto de Melina Furman. Elaborar una planificación grupal
7/4	Expositiva Dialógica Exploratoria	2. MATERIALES. ACCIONES SOBRE LA MATERIA REGISTRO DOCUMENTACION PROTOTIPO	Continuación del ejercicio. Expansión del material a partir de buscar materiales afines o genéricos. Investigar artistas referentes en relación al material. Buscar referencia en la obra propia. Relación material/procedimiento/concepto. Exposición en clase (CASA) Exposición del contenido Para Elegir una manera propia para la elaboración de una planificación teniendo en cuenta el material investigado. Ensayos durante la clase.
14/4	FERIADO	No laborable. Jueves santo	Para el 21/4 ver Conversación Bovo Thailer- Andrea Moccio (FBK: Centro Argentino Arte Textil 2/03/2021)
21/4	Dialógica	2. MATERIALES. ACCIONES SOBRE LA MATERIA REGISTRO DOCUMENTACION	Reflexión a partir de conversación Moccio – Bovo Theiler Práctica docente. Confección de carpeta con planificaciones escritas. Presentación de registros sobre el material. Marino, Luciana. Un libro de Actividades. Experiencias en primera persona sobre la educación en el arte. Editado por Luciana Inés Marino. Buenos Aires. 2019.

28/4	Expositiva Dialógica Seguimiento Practica	1. PLANIFICAR / PROYECTAR PROTOTIPO 3. MODOS DE PRODUCCION POPIA – EL ARTISTA DOCENTE	Lectura Texto El Maestro (Fantasía sobre Antonio Machado). ¿Qué le preguntarías a un docente de arte? Revisión de la actividad Preguntas y respuestas / Video. Noé y los niños. Texto: Camnitzer/ Noé, Luis Felipe. Antiestética, Ediciones De La Flor. Buenos Aires. 2015 Práctica docente
4/5	Dialógica	1. PLANIFICAR / PROYECTAR PROTOTIPO	Realización de un cuento a partir del material elegido. Pensarlo en relación a los ítems que conforman un modelo de planificación
12/5	Evaluativa	1. PLANIFICAR / PROYECTAR 3. MODOS DE PRODUCCION POPIA – EL ARTISTA DOCENTE	Entrega de proyecto artístico. Registro y documentación. Prototipo
19/5	Practica individual grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Práctica docente
26/5	Practica individual grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Práctica docente Texto: Meireu, Philippe. De los paradigmas pedagógicos de ayer a los de mañana. Conferencia Facultad de Filosofía y letras. UBA, octubre 2018
2/6	Practica individual grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Práctica docente
9/6	Dialógica Practica individual grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Práctica docente Texto: El Arte de la enseñanza Gabriela Augustowsky. Actividad de lectura y reflexión grupal
16/6	Dialógica Practica individual grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR 4. RELACION INFANCIA /ARTE	Práctica docente Entrega: Cuentos a partir del material elegido para experimentar. Lectura en clase. Identificación de ítems. Proyecto Padlet (grupal / interinstitucional)
23/6	Dialógica Práctica individual y grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR 3. MODOS DE PRODUCCION POPIA	Práctica docente Texto Elliot Eisner 8 Condiciones para la enseñanza del arte. Lectura individual. Exposición grupal.

30/6	Seguimiento	1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Práctica docente
7/7	Evaluativa	1.2.3.4.	Entrega Padlets. Evaluación del recorrido y autoevaluación
14/7	Exploratoria Práctica Grupal	1. PLANIFICAR / PROYECTAR 3. MODOS DE PRODUCCION POPIA – EL ARTISTA DOCENTE	. Esquicio de actividades. Proponer un contenido, armar una actividad a partir de un centro de interés relación con la obra propia
21/7		Receso de invierno	
28/7		Receso de invierno	
4/8		Mesa de exámenes	
11/8	Exploratoria Practica individual grupal	4. JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Realización de proyecto personal a partir de rastrear elementos identitarios en juegos o juguetes. Introducción: Lectura de texto de V. Blainstein / Imagen de Brueghel Juego de niños Act: Escribirle una carta al juguete elegido.
18/8	Dialógica	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Texto: Franceso Tonucci/ Chiqui Gonzalez Lectura, puesta en común
25/8	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Trabajo de investigación en grupo (tres) Paul Klee/ Joaquín Torres García/ Luis Benedict referido a su obra en relación con la infancia. Investigar otros artistas que hayan trabajado de esta manera Realización de trabajo para exponer en clase (PP/ video/presentación) 20 minutos , deben participar todos los integrantes del grupo de alguna manera.
1/9	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Exposición Práctica Docente
8/9	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Proceso proyectual a partir de la elaboración de bocetos y experimentaciones para la realización de obra - juego/juguete
15/9	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Revisión VISITA DE LA ARTISTA PLÁSTICA MIRIAM ARRUBE
22/9	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Revisión

29/9	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Revisión Práctica docente
6/10	Expositiva	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	ENTREGA
13/10	Practica individual grupal	4 JUEGOS Y JUGUETES - RELACION INFANCIA /ARTE	Puesta en común - Clase/ Microclase a partir de la actividad Poética de la infancia
20/10	Elaborativa	1. PLANIFICAR / PROYECTAR	Elaboración de planificación
27/10	Practica individual grupal	5. ESPACIO	Relación cuerpo/espacio. El cuidado y el límite. Expandir el límite a través del arte. Delimitar un espacio alrededor de cada uno. Habitarlo por un período corto de tiempo. Accionar y producir movimiento, texto o imagen para compartir.
3/11	Investigativa	5 ESPACIO	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA / Carla Rinaldi , (2021 edición actualizada) En diálogo con la Reggio Emilia escuchar, investigar y aprender. Discursos e intervenciones Trabajar con una o varias propuestas pedagógicas, establecer paralelos con nuestra experiencia
10/11	Investigativa Dialógica	5 ESPACIO	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL REFLEXIONES COLECTIVAS María Carmen Díez Navarro ,(2011) Los pendientes de la maestra Barcelona, España editorial Graó
17/11	Dialógica	5 ESPACIO	Eulália Bosch , (2003) ¿Quién educa a quién? Barcelona Editorial Laertes REFLEXIONES FINALES CONCLUSIONES DEL AÑO PUESTA EN COMÚN
24/11	Evaluativa	EVALUACION	ENTREGA DE LOS REGISTROS REALIZADOS / PORFOLIO