

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR**

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)

PROFESORADO EN ARTES VISUALES

Espacio curricular: Didáctica de las Artes Visuales II

Curso: 4to año PAV

Ciclo lectivo: 2023

Horas semanales: 2 módulos

Profesoras: Patricia Temprano

1-FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

- Contribuir para que el estudiante se forme en la docencia pensando al aula como espacio de encuentro.
- Contribuir para que el estudiante pueda establecer un vínculo de compromiso con sus alumnos.
- Contribuir a despertar el interés en la cultura general y popular, y en su transmisión como sujetos de la educación.
- Establecer relaciones entre contextos sociales/históricos/culturales.
- Investigar en cada propuesta instancias superadoras del aprendizaje.
- Contribuir a la formación del rol de docente/artista, realizando las vinculaciones de prácticas artísticas a las prácticas pedagógicas.
- Propiciar salidas a muestras, charlas o actividades referentes al espacio artístico.
- Desarrollar un espacio de debate y pensamiento del rol del docente en la actualidad.
- Fomentar el análisis de distintos textos y teorías de la educación, como contenido para la fundamentación de su rol.

2-FUNDAMENTACIÓN y DESCRIPCIÓN:

La materia Didáctica de las Artes Visuales II se focaliza en la formación del estudiante para el ejercicio de la docencia sin apartarse de la perspectiva de las artes visuales y de su propia obra, docente-artista.

Desde esta mirada, el docente de arte es un docente creativo.

En principio se establecerán distintas instancias lúdicas, se agruparán los estudiantes según sus intereses, en pequeños grupos, se propondrán encuentros con objetos, con obra de distintos artistas plásticos, se asistirá a documentales biográficos para desarrollar el potencial creativo individual y colectivo. Se tomará la memoria como eje de trabajo. La memoria en diálogo con los objetos, el cuerpo, el territorio, género y divergencias.

El aula es un espacio de encuentro.

Esto nos permitirá conocernos mejor y establecer el vínculo humano necesario para que se logren los objetivos de la cátedra. El aula como espacio reservado para la profundización de proyecto de obra, como ocurrió en los años anteriores, abierto a la reflexión, análisis y debate, fomentando así el docente que construye acuerdos, con la mirada en ° el otro °, sumando y multiplicando a una única alternativa.

El lugar físico que ocupa el/la docente en el aula será dinámico y rotativo.

El docente de arte tiene que saber redactar. Para ello realizaremos ejercicios con las palabras. ¿Cómo hacer cosas con palabras? Palabras para armar con cuerpo, urbanas, gritadas, amadas. Palabras en acción, palabras en un mapa: ¿Qué lugar elegís?, ¿Cuál es tu recorrido? En este sentido, es importante que los estudiantes utilicen los conceptos correspondientes y la terminología pertinente a las artes visuales. Ej: experimentación plástica, ejercicios de la materia, trabajos con espacios tridimensionales, etc.

El docente de arte tiene que saber de arte. Para ello profundizaremos la cuestión de género Mujeres en el Arte: proyecto de investigación y análisis; el arte contemporáneo (Bienal de San Pablo y de Venecia 2014), La Bauhaus.

El docente de arte tiene que saber que es transmisor de la cultura de su tierra. Para ello analizaremos distintos campos de la cultura, desde cine, literatura, poesía y música. Compartiremos distintas producciones que tengan que ver con la educación como: La cinta blanca, La educación prohibida, como del ámbito del arte clásico: Los costumbristas de Bertolucci , Otra ronda de Thomas Vinterberg.

El docente de arte es artista, sensible a las distintas miradas. Trabajaremos para construir vínculos y empatía con los otros.

3-EXPECTATIVAS DE LOGRO

- ~ Que los estudiantes se empoderen, es decir, que puedan sumar más recursos de los que tienen para lograr la transmisión del conocimiento plástico, como la utilización de recursos tecnológicos, la ciencia, la literatura, el cine, etc.
- ~ Que los estudiantes comprendan que el aprendizaje es un proceso activo y permanente, cambiante y en constante movimiento.
- ~ Que los estudiantes logren darle sentido a la enseñanza, preguntar y preguntarse, para poder proponer nuevas acciones prácticas, acorde a las transformaciones sociales.

4-PROPOSITOS DEL DOCENTE

El trabajo estará enfocado en distintos encuadres teóricos que nos acerquen políticas públicas y privadas; filmografía, relaciones con diferentes disciplinas del arte: literatura, el lenguaje del cuerpo en la danza y en las distintas situaciones de encuentros con otros, la filosofía como pregunta al mundo contemporáneo. Es el propósito del docente trabajar en la construcción de nuevas respuestas para la problemática social-educativa, repensándonos y elaborando alternativas innovadoras en respuesta a la coyuntura actual. La formación docente con carácter universitario debe centrarse en la investigación permanente como actividad creadora. A partir de ello se espera:

- ~ Establecer puentes entre lo que cada integrante trae y con el que el docente quiere entendiendo que la situación de enseñanza es el lugar que sostiene lo pedagógico relacionando el saber.
- ~ Configurar un espacio pluricultural, la cultura como vínculo educativo, donde se realicen investigaciones y encuentros para establecer la formación del “Docente”, como profesional de la educación ya sea en la práctica docente así como del desempeño de diversos roles como investigación y gestión.
- ~ Lograr el disfrute de su tarea y la comprensión de la responsabilidad social que conlleva la actividad docente: ser maestro implica compromiso social, curiosidad, investigación y constante aprendizaje en busca del interés de los otros.

5-ENCUADRE METODOLÓGICO

Es de central importancia en la materia proveer a los estudiantes de herramientas de diversas áreas de la cultura.

A las técnicas de observación, análisis y escucha frente a los distintos **emergentes**. Se trabajará a partir de la metodología de planificación por proyectos de trabajo. Desde esta perspectiva, se realiza un trabajo intelectual – teórico y práctico. Las clases se dividen en una instancia de análisis de texto, o de investigaciones en pequeños grupos y una segunda instancia de realización o producción y exposición de los mismos.

Para ello se realizan los siguientes pasos:

- Selección de proyectos a partir de temas sugeridos por la docente:
- ¿Cómo abordar el espacio? La memoria
- El espacio interior: confección de un Mapa Corporal
- La memoria de los objetos y la transferencia a las vivencias de cada estudiante
- El espacio común: Trabajo práctico sobre una muestra de arte elegida
- Ciclo de cine : Asistir a distintas películas o videos
- El espacio propio: pensado en la propia obra, en la instancia de la producción de los alumnos en la Muestra de Egresados, el espacio que se expande

- Recorrer el espacio, un momento de percepción física agudizada y atenta. Una mirada consciente y receptiva ante aquello que tenemos delante
- La mirada como herramienta para forjar un criterio propio y para gozar de las obras de arte
- Los textos a analizar durante este año están adjuntos en la bibliografía y el cronograma

6-RECURSOS Y ESTRATEGIAS

La formación técnico-instrumental en acción tiene que ver con las estrategias y técnicas de la enseñanza que elaborarán los estudiantes para construir su Rol Docente.

La profundización en el objeto de estudio y el vínculo con el artista-docente.

La realización de instancias de prácticas del arte: Libro de artista – Mapa Corporal- Transferecia objeto/recuerdo.

El cruce con otros campos de la carrera: Proyecto Edi

La construcción de la mirada” Modos de Ver” Visita a una Muestra de relevancia temporal y el análisis en el montaje, iluminación y curaduría de la misma.

- Material audio visual: cortos, películas
- Libros de artista. Libro Álbum.
- Imágenes gráficas
- Realización de experiencias plásticas forzando la creación con un solo material.

7-CONTENIDOS

1 - La práctica artística - La práctica pedagógica

El conocimiento didáctico, la didáctica como disciplina del conocimiento.

El análisis didáctico de situaciones de enseñanza. Metodología. La observación, el sujeto observador y el campo objeto de la observación.

2 - La memoria

3 - Revisión de las prácticas docentes realizadas el año anterior. Identificación de fortalezas y debilidades. Ejercicios de creatividad. Representación mediante el lenguaje plástico, ideas o conceptos. Se trabajan los intereses del grupo. Desarrollo de una mirada que esté atenta a la diversidad áulica.

4 - El aula como espacio creativo. El aula como oportunidad, aprovechada o perdida. Analogía del cuerpo en el espacio artístico. Estrategia y dispositivo didáctico: Cómo emplear los distintos dispositivos para la acción.

5 - Género y diversidad / El medio ambiente como problemáticas prioritarias.

8-BIBLIOGRAFIA

Duschatzky, S. y Serra, M. S. (2003). Notas sobre el horizonte de la "ignorancia". Material didáctico no publicado. Buenos Aires.

Frigerio, G. y Diker, G. (2004). *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos*. Buenos Aires: Novedades Educativas, Centro de Estudios Multidisciplinarios.

Lewkowicz, I. y Corea, C. (2004). *Pedagogía del aburrido*. Buenos Aires: Paidós.

Maddonni, P. et al. (2011). *Pensar la Escuela*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

Mardones, M et al. (2015). *Pensar la escuela I y II*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación

Marturet, M. y Ruiz, C. (2011). *Pensar la escuela*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación

Núñez, V. (2003). El vínculo educativo. En: T. Hebe, *Reinventar el vínculo educativo: aportaciones de la social y del psicoanálisis*. Barcelona: Gedisa.

Rancière, J. (1987). *El maestro ignorante*. Buenos Aires: EDHASA.

Rinaldi, C. (2011). *Escuchar, investigar, aprender*. Lima: Grupo Editorial Norma

Steiman J. (2007). *Qué debatimos hoy en didáctica*. Buenos Aires: Unsam.

Zabala A. (2001). Yo mando, tú enseñas, él aprende...: el poder y el no poder del Estado en materia educativa. *Educación secundaria. La reforma impuesta. Diez visiones críticas*. Montevideo: Fenapes.

9-PRESUPUESTO DE TIEMPO

Los contenidos estuvieron enfocados en busca de la Pregunta, la que nos hace interpelar sobre los contenidos en la educación, la que nos pone hoy en este contexto de una nueva coyuntura social y política. La búsqueda del cuerpo de obra que nos convoque.

La mirada en las problemáticas del presente con anclajes en la historia, las prácticas artísticas que nos interpelan: Grupo TRAMA.

17-03	1	Presentación de la materia viernes de 1730 a 1930 Modos de comunicarnos, establecer pautas claras desde la entrega de TP en tiempo y forma ¿Cómo presentar un documento? Construcción conjunta de conocimientos. Proceso grupal de diálogo permanente. Se propone trabajar dialógicamente para la elaboración analítica y extracción de conclusiones. Presentación y elección de un objeto que aparezca en sus recuerdos. La memoria
24-03	FERIADO NACIONAL	
31-03	1.2	https://www.youtube.com/watch?v=IfV1wayy2qU ENSEÑAR DISTINTO Melina Furman Texto Ana María Guasch : El arte de archivar y recordar Análisis en grupos pequeños. Comienza el proyectual de la memoria raf, dibujos, investigación de artistas, esta práctica artística nos llevará la segunda hora de la materia Fecha de entrega 22-04-22
07-04	FEERIADO NACIONAL	
14-04	1.2.3	Ejercicios de memoria Reflexiones sobre el horror a 30 años del golpe Compilación Gabriela Golder Andrés Denegri Prólogo Rodrigo Alonso/Ana Longoni : La necesidad de la memoria https://www.arte-online.net/Periodico/133_Abril_2006/EJERCICIOS_DE_MEMORIA

		Traer materiales para la continuidad del Proyecto artístico la memoria
21-04	1.2.3	Ejercicios de la Memoria Textos de Rodrigo Alonso/ Ana Longoni Recorrido de la muestra en la Universidad de 3 de Febrero Avances finales de la práctica artística Procedimientos. LA memoria presentación de avances
21-04	1.2.3	Entrega de trabajos evaluación La memoria Práctica artística Presentación colectiva
28-04	1.2.3	Finalización de las presentaciones. Abordar el pasaje de las prácticas artísticas a las prácticas pedagógicas. Realizar una práctica pedagógica con un grupo secundario hipotético desde el trabajo artístico de La memoria
05-05	1.3.4	Humberto Maturana El ser vivo y el entorno. Las emociones. El medio que hace posible la vida. Reflexiones del biólogo/filósofo. Análisis y debate https://www.youtube.com/watch?v=nKfSgYtjf8c
12-05	1.3.4	La distancia de proximidad ¿Cuál será la distancia que denominaremos distancia de cuidado? Habitar el espacio, cuáles son las fronteras de mi cuerpo. los límites, las extensiones a las que quiero abordar? ¿Cómo habitamos esos límites? Actividad Realización de un Mapa Corporal ¿Qué me gusta? Investigación Rebecca Horn abre su cuerpo, lo piensa lo imagina y construye mecanismos. Desarrollar un proyecto artístico donde se pongan en tensión las cuestiones desarrolladas. Búsqueda de referentes¿ Cómo habla la obra? Relaciones de distancia en el aula. Dónde estamos parados? Registros documentación

19-05	1.3.4	<p>Ejercicios de documentación: dividiremos al grupo en cuatro. Dos realizarán una actividad de registro de su cuerpo en el espacio y otros dos grupos tomarán registro. Tendrán que encontrar criterios comunes, y presentarlos en un escrito</p> <p>Trabajo de evaluación</p> <p>Traer materiales para registrar el cuerpo en el espacio</p>
26=05	FERIADO NACIONAL	
02-06	1.3.4	<p>ARTE Y PEDAGOGiA Diálogo</p> <p>Cruces y puntos en común entre ambas disciplinas. El aula como espacio de encuentro. Concepto de pluralidad de construcción de conocimiento ¿Cómo pensamos estas prácticas? Autoridad-El otro</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=ZgsxU5xN54U Luis Camnitzer</p> <p>Entrega de las documentaciones</p>
09-06	1.2.3.4	<p>Trabajo práctico Ejercicio de la memoria y la imagen</p> <p>La imagen en la construcción del relato El libro del libro del libro análisis</p> <p>La metaimagen Jorg Müller El espectador activo</p> <p>La imagen potente Didi-Huberman</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=6uvGhCgupq0</p> <p>Cruces arte-pedagogía</p>
16-06	1.2.3.4	<p>TP Elegir una imagen obra de arte, ilustración, que nos inviten a entrar, a participar en ellas, fundamentación</p> <p>La imagen potente Reflexiones</p> <p>De la contemplación-acción-movimiento Lo transformador</p>

23-06	1.2.3.4.5	<p>Investigación de artistas en el arte MAC BA Feminismos Obras con perspectiva feminista</p> <p>Etnografías 1972-1974 Eulalia Grau https://cientomasuna.com/eulalia-grau/</p> <p>Conformación de pequeños grupos de trabajo En esta ocasión utilizaremos nuevas tecnologías. Video/Fotomontaje/ Performance</p>
30-06	1.2.3.4.5	<p>Proponer nuevas miradas: Abordaje de la cuestión de género Proyecto de investigación Mujeres en el Arte. Antecedentes, referentes Mujeres en la cultura .Visibilización en los espacios públicos Andrea Moccio prácticas artísticas https://www.youtube.com/watch?v=s-mbhzYKnpM</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=BFgAxaSHKsY Ideas de dónde vienen?</p> <p>Grupo GAC-----LA guerrilla girls --- Claudia Andujar muestra fotográfica</p>
07-07		<p>Aby Warburg Influencia de su obra sobre el filósofo e historiador del arte Georges Didi-Huberman</p>
14-07	1.2.3.4.5	<p>Ejercicio práctico Inés Raiteri Lo que construye la obra Un libro de actividades Experiencias en primera persona sobre la educación en el arte</p> <p>Material de lectura https://www.inesraiteri.com/textos/</p> <p>Elección de las artistas por parte de los grupos y comienzo de trabajo de investigación y producción artística COLECTIVA</p>
21-07	1.2.3.4.5.	<p>Procedimientos /análisis/ armado de bocetos</p>
28-07		<p>RECESO INVERNAL</p>
04-08		<p>Mesa de Exámenes</p>

11/08	1.2.3.4.5.	<p>Revisión de los trabajos realizados.</p> <p>Primer tiempo Muestra de producciones Análisis del proceso</p> <p>AUTOEVALUACIÓN-</p>
18-08		<p>Muestra de las producciones realizadas</p>
25-08	1.2.3.4.5.	<p>Segundo proyecto de Investigación: EL arte y el medio ambiente</p> <p>PROYECTO TRAMA Análisis del trabajo de investigación de un grupo de artistas Claudia Fuentes entre otros. Textos de Ana Longoni/ Sebastián López/Luis Camnitzer. Elegir un artista y analizar el motivo de la elección</p> <p>https://claudiafontes.com/wp-content/uploads/2021/04/trama-2001-Single-page.pdf</p> <p>LEER y profundizar el proyecto Trama/ ACERCAMIENTO</p>
01-09	1.2.3.4.5.	<p>Análisis de la propuesta, reflexiones. miradas sobre el proyecto</p>
08-09	1.2.3.4.5.	<p>Claudia Fuentes El problema del caballo/ El pájaro lento</p> <p>Búsquedas del arte contemporáneo Reflexiones colectivas</p>
15-09	1.2.3.4	<p>Inés Dussel La invención del aula Pdf Relacionar la experiencia del año anterior con la vuelta a la presencialidad. Análisis por pequeños grupos</p> <p>Confeccionar una posible nueva estructura del aula. Ver y Sentir</p> <p>Mapa conceptual, con binomio de palabras Gianni Rodari con imágenes, etc.</p> <p>Realizar conclusiones Presentación escrita</p>

22-09	1.3.4	<p>Traer los trabajos de Análisis sobre nuevas miradas en la educación</p> <p>Ver la película Drunk de Tomás Vinterberg año 2020 para analizar las coyunturas sociales de los países desarrollados en relación a nuestra realidad</p> <p>https://cinefiliamalversa.blogspot.com/search/label/*Jonathan%20Demme</p> <p>Cinefilia Malversa Blog sin fines de lucro</p> <p>Análisis colectivo</p>
29-09	1.2.3.4	<p>Modos de Ver de John Berger</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=2km4IN_udIE</p> <p>Elegir una muestra de algún museo/galería y realizar una recorrida para transmitir lo que vieron a los otros.</p>
06-10	1.2.3.4.	<p>Exponer colectivamente las miradas de lo que cada uno pudo VER</p>
13-10		<p>FERIADO NACIONAL</p>
20-10	1.2.3.4	<p>Luis Camnitzer ¿Qué diferencia hay entre “pensar arte” y “hacer arte”? ¿Qué consecuencias tiene esta diferenciación sobre la manera en que se enseña el arte en nuestros días? Vivimos en una sociedad obsesionada con lo cuantitativo y en donde la percepción y organización cualitativa típica de las humanidades queda relegada a un segundo plano, en beneficio de una práctica funcional y consumista.</p>
27-10	1.2.3.4.	<p>Luis Camnitzer El arte como educación</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=ZgsxU5xN54U</p> <p>Traer papeles cuadrados de distintos gramajes/telas negras linterna o lámparas para ejercicios del 14-10</p>

03-11	1.2.3.4.	<p>La escuela de la Bauhaus Ejercicios de la Luz Crear con luz como elemento plástico https://www.fadu.unl.edu.ar/polis/la-bauhaus-19191933-a-100-anos-del-inicio-de-la-escuela-de-diseno/</p> <p>Taller y realización de plegados de papel y fotografía Lászlo Moholi NAgy</p> <p>https://youtu.be/kOG8glqfC_8 Josef Alberts</p> <p>Elegir cuatro tomas dónde no se reconozca el origami Presentar 10-11</p>
17-11	1.2.3.4.5	<p>Presentación de las fotos Evaluación colectiva</p> <p>Presentación de Porfolios Conclusiones finales</p>
24-11	1.2.3.4.	<p>Recuperatorio//</p> <p>Capítulo de la Evaluación en Enseñar distinto donde pondremos en palabras el recorrido del año y lo que está por concluir</p> <p>Qué me llevo ? Qué desafíos voy a sortear?</p>

<https://www.youtube.com/watch?v=VGoUldQrRkw> Cartografía del cuerpo

<https://www.youtube.com/watch?v=e5IUxVyXTwE> Proyecto de cartografía corporal con niños

Andrea Moccio Mujeres artistas

<https://www.youtube.com/watch?v=s-mbhzyKnpM>

<https://www.youtube.com/watch?v=BFgAxaSHKsY>

<https://www.youtube.com/watch?v=IHSsq7aqjo>

<https://www.youtube.com/watch?v=2CkxHveCQKY>

La Paternal proyecto de arte <https://www.facebook.com/LaPaternalEspacioProyecto/>

Grupo callejero Gac <https://grupodeartecallejero.wordpress.com/quienes-somos-2/>

<https://parquedelamemoria.org.ar/gac-registro-de-la-accion-invasion/>

https://www.macba.cat/es/arte-artistas/recorridos/feminismos?gclid=EAlaIQobChMI5tDRpOSe7wIVQQeRCh2VdAhPEAAYASAAEgIsRvD_BwE

Humberto Maturana <https://www.youtube.com/watch?v=nKfSgYtjf8c>

10-EVALUACION

Asistencia a clase

Trabajos prácticos entregados en tiempo y forma aprobados

Trabajo sobre sus planificaciones: corrección, análisis y reelaboración.

La evaluación comprende 3 instancias:

- evaluación diagnóstica: se realizará al inicio de la cátedra y tiene como objetivo conocer las experiencias de los estudiantes en su práctica docente
- evaluación de desarrollo: se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en las instancias de taller así como la lectura de la bibliografía obligatoria para cada uno de las clases.
- evaluación final: se realizará a través de un trabajo de investigación y planificación escrito e individual en el que cada estudiante deberá demostrar capacidad creativa, analítica y la correcta utilización de todos los conceptos aprendidos durante el desarrollo de las clases

Profesora titular Patricia Temprano