

LENGUAJES ARTÍSTICOS. 2º AÑO A 2º AÑO B PEP

ENCUADRE Y MODALIDAD

Desde nuestro marco epistémico, como equipo de trabajo de este espacio concebimos al arte -con sus materiales, procedimientos y códigos en el marco de una cultura- como un conjunto específico de saberes que puede ser enseñado, aprendido, evaluado y capaz de ser fuente de conocimientos nuevos. La experiencia del arte hace posible una comprensión más compleja de la realidad al favorecer las competencias para la interpretación.

En este marco la Educación Artística compromete y estimula una serie de competencias que no son tratadas por otros saberes disciplinares. Considerar la realidad circundante contemplando contextos culturales e históricos y logrando una interpretación simbólica de la misma ayuda a la participación social activa, plena y autónoma. El aprendizaje de los lenguajes artísticos, en sus dimensiones sintáctica, semántica y pragmática contribuye a desarrollar la capacidad de abstracción, la formación de un pensamiento crítico y divergente, la apropiación de significados y valores culturales y la elaboración y comprensión de mensajes significativos. En este sentido el tratamiento de cuestiones tales como la espacialidad, la temporalidad, el esquema corporal, el desarrollo de la memoria, la coordinación psicomotriz, la percepción, los marcos conceptuales acerca de las nociones de simetría, asimetría, ritmo, repetición, céntrico, excéntrico, tensión, distensión, entre otras, se constituyen en cuestiones esenciales de la educación en los lenguajes artísticos, donde la relación entre obra, sujeto y contexto se encuentra privilegiada.

Caracterizamos el taller como una situación de enseñanza que posibilita la adquisición o la re significación de conceptos e ideas como consecuencia de la participación activa en experiencias de diverso tipo, con la intención de arribar a algún producto, por ejemplo, un objeto, un producto intelectual, una producción artística, etc. Es tan valioso el resultado de lo que se produce como el proceso de trabajo que se lleva a cabo.

El taller excede el marco del mero espacio físico e implica una concepción y una dinámica de trabajo en la que la interacción con el hacer da lugar a procesos de exploración, búsqueda y concreción de ideas; cuyo desarrollo permite construir los conocimientos respecto de cada lenguaje en un sentido amplio. Los talleres de Estética se caracterizan por ofrecer oportunidades para que los jóvenes trabajen con la sensibilidad utilizando otros modos de comunicación además del lenguaje verbal.

Esta sensibilidad es tanto lo que uno siente como propio como lo que se percibe en el mundo que nos rodea. A partir del aprendizaje de los contenidos y lenguajes del arte los estudiantes tendrán, entonces, variadas experiencias que seguramente les provocarán placer o displacer, aceptación o rechazo, adhesión o crítica, etcétera.

El taller, por sus características y dinámica, resulta una modalidad de trabajo adecuada para el aprendizaje de los lenguajes artísticos.

Se tiende a que todos los estudiantes alcancen los objetivos propuestos, a través de la realización de actividades que presentan distinto grado de complejidad, atendiendo los procesos grupales e individuales; donde la creatividad y las vivencias sonoras-visuales-corporales y teatrales tengan como objetivo formar docentes críticos, que puedan a futuro atravesar las diversas realidades institucionales donde pongan en práctica su

sensibilidad estética para así abordar o desarrollar actividades que sean de carácter significativo.

OBJETIVOS :

Que el estudiante logre:

- Conocer y apropiarse de los elementos constitutivos del código de cada lenguaje artístico.
- Construya con criterios estéticos su carpeta de recursos.
- Sea capaz de planificar sus actividades desde los lenguajes artísticos.
- Desarrolle su sensibilidad y creatividad.
- Sea reflexivo y crítico de sus propias producciones y la de los demás.
- Cree un buen clima de trabajo grupal basado en el respeto y el consenso.
- Realizar una lectura crítica de su realidad como medio de expresión en su formación profesional.

PROPÓSITOS :

- Propiciar actividades grupales para fortalecer los vínculos entre pares
- Potenciar una mirada reflexiva y crítica a partir de diversos trabajos
- Vivenciar experiencias estéticas que tengan como finalidad afianzar los grupos
- Promover el uso de la tecnología con finalidad expresivas y educativa(celulares, televisores, reproductores de audio, proyector, textos digitales)
- Favorecer el uso de recursos artísticos para entrelazar con sus prácticas educativas
- Estimular la creatividad y la participación activa en su transitar.

EJES DE CONTENIDOS.

- Elementos del código de cada disciplina artística.

Artes visuales

- Los materiales, los soportes y las herramientas.
- Espacio y movimiento en la representación bidimensional y tridimensional.
- La figura humana en la representación artística.
- Arte contemporáneo
- Mixtura de los lenguajes plásticos y visuales
- Artes visuales y nuevas tecnologías
- Producción de signos visuales desde el juego de la materia y el color
- Polisemia, connotación, denotación, iconografía.

Música

- El cuerpo como medio de producción sonora
- Instrumentos no convencionales y diversos medios de expresión
- Sonido, Ritmo, Melodía, Textura y Forma
- Voz hablada y cantada, técnicas básicas de la expresión vocal

- Aplicación Práctica de los conceptos de dinámica, articulación, fraseo
- Medios de Expresión y medios de comunicación
- Música de diferentes contextos socio culturales
- Distinción y uso de recursos expresivos formales y estilísticos

Expresión Corporal

- El cuerpo y el entorno
- El juego como integrador de los diferentes lenguajes expresivos
- Capacidades Perceptivo - Motrices
- Percepción de sí mismo: esquema Corporal, imagen corporal lateralidad
- Percepción del entorno: Orientación temporal y espacial
- Percepción de objetos: Capacidades y habilidades Motrices
- Sensopercepción y calidades de movimiento

Teatro

El cuerpo como instrumento: El cuerpo como territorio expresivo y configurador de identidades. Principios de conciencia corporal: respiración, alineación, equilibrio y centro. El gesto, la acción y la relación con el espacio como signos escénicos. Presencia escénica y energía corporal aplicada a la actuación. Explorar y ampliar las posibilidades expresivas del cuerpo (movimiento, gesto, postura, voz). Emplear técnicas de relajación y calentamiento para la preparación corporal.

Transformar la corporalidad según las necesidades dramáticas de un personaje o situación. Reconocer el cuerpo propio como instrumento sensible, en diálogo con otros cuerpos y el espacio.

Situación Teatral ,Personaje, espacio, tiempo: El cuerpo como portador de sentido escénico y constructor del personaje. Relación entre espacio dramático y tiempo escénico. Convenciones básicas del lenguaje teatral: situación, personaje, espacio y tiempo. Representar situaciones teatrales básicas mediante el uso expresivo del cuerpo. Construir personajes a partir de posturas, gestos y movimientos. Ubicar acciones en un espacio y tiempo definidos en función de la escena.

Texto Dramático, El conflicto, formas teatrales colectivas: Estructura básica del texto dramático: situación inicial, conflicto, desenlace.- El conflicto como eje dinamizador de la acción teatral.- Formas teatrales colectivas: creación grupal, teatro comunitario, coralidad. Reconocer y representar conflictos en escenas teatrales. Participar en la escritura colectiva de escenas teatrales. Valorar la dimensión colectiva de la creación dramática.

Improvisación y dinámica grupal: La improvisación como herramienta de exploración escénica. El juego dramático como recurso para la construcción grupal. La escucha, la aceptación y la cooperación como fundamentos del trabajo colectivo. Improvisar escenas con consignas que propicien la espontaneidad. Participar activamente en juegos y dinámicas de grupo. Fortalecer la confianza grupal mediante el trabajo colaborativo y corporal.

Comunicación, cruce, e integración de lenguajes: El teatro como lenguaje integrador de la palabra, el cuerpo, la imagen y el sonido.- Posibilidades expresivas del cuerpo articulado con otros lenguajes artísticos.- Principios básicos de la composición

interdisciplinaria. Integrar otros lenguajes artísticos en propuestas teatrales. Explorar el cruce de lenguajes desde la experimentación escénica. Participar en composiciones colectivas que articulen múltiples formas expresivas.

Valoración y crítica de las producciones en diversos contextos: Categorías básicas de análisis de producciones teatrales. Criterios de observación y devolución crítica. Funciones del teatro en distintos contextos: escolar, comunitario, cultural. Observar y valorar producciones teatrales propias y ajenas. Emitir opiniones fundadas sobre los procesos y resultados artísticos. Participar en instancias de reflexión crítica sobre las prácticas teatrales.

- Educación artística e inteligencias múltiples.
- Transposición didáctica de los elementos del código de cada disciplina según nivel evolutivo (Primaria).
- Interdisciplinariedad en el contexto de la experiencia.
- Invención de situaciones lúdico- simbólicas.
- Improvisación
- Construcción de sentido. Imagen y sonido
 - El audiovisual como creación artística
 - Espacio y tiempo audiovisual
 - Planos visuales
 - Foleys
- Planificación desde los lenguajes artísticos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

- Realización de Trabajos vivenciales y exploratorios con el uso de diversos recursos
- Exposición de Clases teóricas y prácticas.
- Creación de espacios de experimentación, investigación y producción de contenidos y elementos de los lenguajes artísticos.
- Elaboración y Construcción de la carpeta de recursos (concepto “bolsa del juglar” de Luis Pescetti)
- Realización de propuestas estéticas realizadas por estudiantes.
- Exposición y muestra de Producciones Finales

CURSADO Y ACREDITACIÓN :

- Los espacios curriculares con formato TALLER solo se acreditan por promoción: Se podrá acceder a un trabajo global de recuperación al final del recorrido anual o cuatrimestral, cuando las asistencias estén comprendidas en el rango de 65% y 75%, con inasistencias debidamente certificadas.
- Promoción: para acceder a esta instancia, los requisitos son:

-Cumplir con un mínimo de 75 % de asistencia.

-Aprobar con un mínimo de 7 (siete) puntos todas las instancias acreditables.

(RAI,2023,p.7-8)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participación activa en clase.
- Predisposición a la exploración de lo nuevo.
- Apropiación de contenidos a través de ejercicios vivenciales’
- Cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de trabajos prácticos.
- Muestra de trabajos grupales.
- Cortes evaluativos a través de trabajos prácticos.
- Trabajos globalizadores.

BIBLIOGRAFÍA

- Alsina, pep (1997), “evolución de las capacidades del desarrollo musical”, en el área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona, graó (serie música, núm.110), pp. 31-39.
- Boal Augusto “juegos para actores y no actores”. Artes escénicas.2001
- Brandt Ema, Berdichevsky Patricia, Bianchi,Laura,Spravkin Mariana"artes visuales. Introducción al lenguaje de las imágenes". Bs. As. Editorial az. Año 2011
- Cage John (1961) “silencio” Wesleyan University Press
- Didáctica del teatro. Ed. Inteatro. Colección serie estudios teatrales. (instituto nacional del teatro). 2004
- Eisner,E.W. (2002), La escuela que necesitamos. Ensayos Personales.Buenos Aires, Amorrortu.
- Eines y Mantovani, “didáctica de la dramatización.” Ed. Gedisa. 2008.
- EL ESPACIO: VISIÓN Y REPRESENTACIÓN. Mallada Lucio Blanco *Universidad SEK* // lucio.blanco@sekmail.com
- El espacio escénico como sistema significante. Ed Leviatán Francisco Javier. Bs As. 1998
- Hernández Moreno, Antonio (1995), “métodos y autores para la educación musical”, en música para niños. Aplicación del método intuitivo de audición musical a la educación infantil y primaria, 3ª ed., México, siglo xxi, pp. 11-16.
- Lic. Julia Palmieri “Inteligencias múltiples: estrategias para el aula”.
- Nap educación artística, resolución de cfe 37/07
- Pérez Armando (2013) la Voz “ cuidados de la voz en el Docente”
- Prado Belgrano María Ruth y otros. “teatro: arte y comunicación” ed. Plus ultra. 1981
- Schafer, r. Murray (1998), “el entorno sonoro”, en el rinoceronte en el aula, Gainza Ricardo (trad.), buenos aires, ricordi americana saec, pp. 25-31 sep (1996), cantemos juntos (paquete con cuatro audiocintas y libro), México.
- Stokoe, Patricia (1967), “corporización del ritmo de la música y de la palabra”, en la expresión corporal y el niño, buenos aires, ricordi americana saec, pp. 41-57.
- Santamaría Mauro, “el juego dramático en la escuela”. Ed. Metáfora. 1993

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Eisner,E.W. (1998), Cognición y Currículo. Una Visión Nueva, Buenos Aires,Amorrortu Editores.
- Documento curricular para las escuelas neuquinas de nivel primario área artística: educación visual y plástica