Ministerio de Cultura y Educación **(Programa del año 2024)**
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Educacion y Formacion Docente
Area: Curriculum y Didactica

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
TALLER:SENSIBILIZACION EN LENGUAJES ARTISTICOS	PROF.UNIV.EN EDUC.PRIM.	ORD. CD.Nº007/14	2024	1° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
ZANETTI, DANIEL ESTEBAN	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
GALVALICIO, SANDRA ESTER	Prof. Co-Responsable	P.Adj Exc	40 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	**Teóricas**	**Prácticas de Aula**	**Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.**	**Total**
2 Hs	Hs	Hs	Hs	2 Hs

Tipificación	Periodo
E - Teoria con prácticas de aula, laboratorio y campo	1º Cuatrimestre

Duración			
Desde	**Hasta**	**Cantidad de Semanas**	**Cantidad de Horas**
11/03/2024	27/06/2024	2	30

IV - Fundamentación

El presente programa está dirigido a los y las alumnas del cuarto año, primer cuatrimestre del Profesorado Universitario en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Humanas – UNSL, de la localidad de Tilisarao, provincia de San Luis. La modalidad de abordaje es teórico-práctico vivencial. Los dos ejes centrales del trabajo pasan por la producción y sensibilización en los distintos lenguajes artísticos, corporal y visual. Se combinan experiencias de improvisación con propuestas de trabajos de organización compositiva. Cada clase inicia además con una preparación física, "una entrada en calor" guiada, que apunta al desarrollo de la conciencia del cuerpo y a desplegar las posibilidades y capacidades corporales, activando el cuerpo para las distintas actividades planificadas.

Tanto las experiencias de improvisación o producción como el entrenamiento físico se van complejizando a lo largo del cuatrimestre, creando un espacio de reflexión, sensibilización y conceptualización respecto a lo acontecido en las prácticas, esta última dimensión del trabajo se nutre también con la lectura y discusión de algunos documentos y el visionado crítico de obras de arte.

Desde esta perspectiva desarrollaremos una primera aproximación a los lenguajes artísticos: Lenguaje Corporal y Teatral, Lenguaje plástico-visual, aportando recursos y herramientas que permitan experimentar las distintas disciplinas, donde se pretende desarrollar la sensibilidad, la estética y la capacidad expresiva de los estudiantes a través de experiencias

vivenciales. Dentro de los lenguajes artísticos se trabajará el Teatro Imagen de Augusto Boal, por considerar que es una herramienta de intervención dramática basada en el lenguaje del cuerpo que mediante iconografías realizadas a través de las posturas adoptadas por los participantes trata de analizar un estado concreto de conflicto personal o colectivo provocado por una situación real de opresión, miedo o exclusión, con la finalidad de buscar colectivamente alternativas reales de solución para llevarlas a la práctica. Las imágenes elaboradas posteriormente son dinamizadas mediante diferentes procedimientos para así crear escenas dramáticas. Además, el Teatro Imagen también se puede utilizar en el ámbito educativo como un procedimiento para la dinamización de textos y animación a la lectura e incluso como alternativa creativa e intuitiva para la evaluación. En cuanto al lenguajes Visual y Plástico se abordarán ejercicio que faciliten el desarrollo de una mirada sensible y reflexiva. Se exploraran imágenes construidas a partir de diferentes soportes con dibujos, pinturas, fotografías collages y el cine. Desde la dimensión productiva, se buscara construcciones grupales e individuales de diferentes mensajes visuales en los que se desafían la búsqueda conceptual y simbólica de los mismos.
Este taller de sensibilización facilita la desinhibición, la exploración de las propias posibilidades expresivas, la integración grupal y la seguridad y confianza en sí mismo.
En este recorrido se pretende que los y las futuras docentes puedan utilizar los lenguajes artísticos como una herramienta didáctica, además de ser formadores sensibles, expresivos y creativos.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Objetivos Generales
Conocer conceptos básicos de los distintos lenguajes artísticos, articulando la práctica con la reflexión acerca de los mismos.
Adquirir herramientas para generar imágenes poéticas y construir sentido desde el cuerpo, el movimiento, lo visual y plástico.
Ampliar las potencialidades de expresión y creación, individuales y grupales, a través de los distintos lenguajes artísticos.

Objetivos Específicos
Desarrollar el registro del propio cuerpo, la percepción del mismo como unidad, la regulación de tensiones, la detección y modificación de hábitos posturales.
Desarrollar las posibilidades expresivas del movimiento a través de la utilización consciente de distintas dinámicas.
Reconocer y utilizar conscientemente el cuerpo en el espacio y sus posibilidades desde el movimiento.
Brindar espacios y experiencias para el desarrollo de una mirada sensible del entorno como de las diferentes imágenes artísticas y sociales que circulan en el medio cultural.
Ofrecer actividades que estimulen el desarrollo de competencias reflexivas de lectura y producción de comunicaciones visuales.
Desarrollar la capacidad de experimentar corporalmente los elementos del juego teatral y la música desde la dimensión sensible.
Aplicar los diferentes aspectos desarrollados en producciones artísticas que articulen el lenguaje corporal, teatral, visual, musical.

VI - Contenidos

UNIDAD I
Conciencia corporal, el cuerpo y el movimiento en el espacio, el abordaje del espacio. La forma y los matices del movimiento. La organización del movimiento. Musicalización del movimiento. Comunicación
UNIDAD II
Lectura de imágenes. Creatividad, objetos auxiliares y conceptuales. Teatro de imágen. La construcción de metáforas corporales y visuales.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA: Previstos para las unidades de la asignatura:
PRÁCTICOS:
- T.P 1: Realizar un listado de las ideas previas. Qué entienden por: Taller, sensibilización. Escribir una experiencia sensible. (Individual)

- T.P 2: Trabajo corporal tomando conciencia de las distintas partes del cuerpo, a través de: desplazamientos por el espacio, explorando distintos niveles, movimientos, acompañando este reconocimiento corporal con la musicalidad interior, sensible, reflexionando y poniendo en palabras dichos sentires. (Grupal)
- T.P 3: Lectura de imagen. Realizar una lectura, a partir de la reproducción de la pintura "Manifestación" de Antonio Berni. Realizar una breve biografía contextual de la pintura y el artista. Realizar una lectura connotativa, denotativa o ideológica de la pintura. Pensar en una bajada áulica: ¿En qué materia piensas que podrías trabajar con la pintura "Manifestación"? ¿Qué contenidos? ¿Qué objetivos?
- T.P 4: Lectura del texto "El cuerpo que soy" de Annelies Sordi y elaborar un escrito reflexivo sobre el mismo para luego socializar con el grupo. (Individual)
- T.P 5: Visionado del video: "El teatro del Oprimido" de Augusto Boal, debate y vivencia que plantea la metodología de Boal a través de la dimensión lúdica, reflexiva y sensible. (Grupal)
- T.P 6: Visionado de fotografías artísticas e imagen conceptuales. Desarrollo teórico del arte conceptual y de colectivos artísticos. Análisis de códigos de la fotografía y el cine. Ejercicios grupales áulicos
-T.P 8: Construcción de imágenes fotográficas artísticas conceptuales. Exposición- debate y críticas reflexivas-
T.P 9: Se trabaja con objetos auxiliares significativos los cuales son elegidos por las y los alumnos, por representar una carga sensible, conectando y compartiendo diferentes estados emocionales. Considerando que es importante no sólo sentirlas sino también comunicarlas y compartirlas.
- T.P 10: Pensar, escribir y dramatizar distintas situaciones de conflicto, representarlas desde el juego, teniendo en cuenta el teatro de imagen del Teatro del Oprimido. (Grupal).

TRABAJO INTEGRADOR:
El trabajo final consiste en la construcción colectiva, de un objeto artístico, en donde se articulen los códigos de diferentes lenguajes artísticos explorados en el transcurso de la cursada, en una presentación final que tiene el objetivo de comunicar una visión particular de mundo, es decir una visión reflexiva sobre un tema de interés personal o social.
Este constructo u objeto artístico podrá ser: una PERFORMANCE, UNA MUESTRA FOTOGRÁFICA DIGITAL (de 10 a 15 fotografías.). UNA PROPUESTA O BOCETO DE UN MURAL, UN VIDEO ARTE O UNA OBRA TEATRAL BREVE. El objeto artístico deberá ser acompañado de un texto reflexivo, un portfolio o memoria narrativa, en la que se mencionan los integrantes del colectivo artístico, el tema abordado, los procesos que transitó el grupo en la decisión del tema, las problemáticas estéticas y comunicativas que abordaron, y una defensa del tema o concepto que se quiso comunicar.

VIII - Regimen de Aprobación

SISTEMAS DE PROMOCIÓN Y REGULARIDAD
1- Se considerará ALUMNO PROMOCIONAL al que cumpla con los siguientes requisitos:
*Asistencia al 80% a clases teórico-prácticas.
*Aprobar el 100 % de los trabajos prácticos áulicos y domiciliarios. Los trabajos prácticos domiciliarios tendrán un recuperatorio que se aprobará con 7 (siete) puntos o más. Los áulicos no tienen recuperación porque son vivenciales, donde se va a tener en cuenta la predisposición, reflexión, participación. Los y las alumnas deberán aprobar la evaluación integradora, que es el trabajo final integrador.
2- Se considerará ALUMNO REGULAR a aquel que: a) Apruebe los Trabajos Prácticos planificados, con una recuperación cada trabajo con 7 (siete) puntos o más.
El examen final de los alumnos regulares será la presentación y defensa del objeto artístico construido, a partir de la exposición sensible, reflexiva y creativa, de los aprendizajes abordados en el cuatrimestre. También la presentación de un porfolio o memoria narrativa que da cuenta del proceso e intención comunicativa del objeto artístico
3- ALUMNOS LIBRES *Los alumnos comprendidos en esta categoría deberán acordar con el equipo de cátedra luego de finalizado el ciclo de cursada, para la realización de los trabajos prácticos. El examen incluirá la presentación escrita y defensa oral de posturas reflexivas y críticas a partir de los diferentes textos y trabajos prácticos abordados en cada clase, pudiendo apoyarse en distintos recursos: power point, afiches, organigrama, juegos, ensayos, relatos, etc.

IX - Bibliografía Básica

[1] AUGUSTOVSKY, Gabriela (2008) Enseñar a mirar imágenes en la escuela. Editorial Tinta Fresca. Bs As.
[2] BOAL, Augusto: Teatro del Oprimido
[3] EISNER, Elliot (1995) Educar la Visión Artística. Ed. Paidós, Barcelona. España
[4] GAMBOA DE VITELLESCHI, Susana: Juegos de expresión y creación teatral. Resiliencia-valor. Editorial Bonum.

Buenos Aires. Argentina. 2009.
[5] LECOP, Jacques: El cuerpo poético: Una pedagogía de la creación teatral. Editorial Alba Editores.
[6] OLIVETO, Mercedes y Otra: Movimiento, juego y comunicación. Editorial Novedades Educativas. Buenos Aires. Argentina. 2011.
[7] ROS, Nora (2004) ”El lenguaje artístico, la educación y la creación”. Revista Iberoamericana de Educación. http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF
[8] STOKOE, Patricia: Expresión Corporal. Editorial Ricordi Americana. Buenos Aires. Argentina. 1980.

X - Bibliografia Complementaria

[1] AUGUSTOVSKY, Gabriela (2012) El arte en la enseñanza. Editorial Paidós. Bs As.
[2] GARDNER, Howard (1987) “Explorando el misterio de la creatividad artística” en Arte, Mente y Cerebro. Ed. Paidós. Barcelona
[3] GRONDONA, Leticia y OTRO: Expresión Corporal. Su enfoque didáctico. Editorial del Nuevo Extrema S.A Buenos Aires. Argentina. 1990.
[4] KALMAR, Deborah: Qué es la expresión corporal? Editorial Lumen. Buenos Aires. Argentina. 2005.
[5] YAÑEZ, Graciela (2001) El lenguaje visual. Documento de estudio de la asignatura Educación Artística: Educación Visual y Plástica- FCH- UNSL

XI - Resumen de Objetivos

- Conocer conceptos básicos de los distintos lenguajes artísticos, articulando la práctica con la reflexión acerca de los mismos.
- Adquirir herramientas para generar imágenes poéticas y construir sentido desde el cuerpo, el movimiento, lo visual y plástico.
- Ampliar las potencialidades de expresión y creación, individuales y grupales, a través de los distintos lenguajes artísticos

XII - Resumen del Programa

XIII - Imprevistos

Ante la necesidad de modificaciones en la modalidad de cursada por fuerzas mayoras, se considerará lo posibilidad de algunos intercambios virtuales para el desarrollo conceptual o ejemplificaciones tipificadas propios de la especificidad de las expresiones artísticas.

XIV - Otros