

Proyecto:

Camino por las Artes, caminamos hacia ustedes...

Propósito:

Fomentar la participación de los alumnos y docentes en la construcción social de la cultura a través de la observación y análisis del lenguaje de las artes visuales y generar estímulos para su proyectar nuevas actividades artísticas que tiendan al desarrollo de los lenguajes artístico- visuales en la comunidad educativa.

Fundamentación

Las manifestaciones artísticas ponen en juego capacidades multifuncionales que guardan estrecha relación con el contexto cultural al que pertenecen. En la medida en que se definen como productos culturales estos no son solamente entendidos desde quienes lo generan, sino también desde quienes lo interpretan.

Es así como el hombre construye su realidad y accede al conocimiento por una vía analítica y otra simbólica. Ambas forman parte de la existencia humana y no solamente permiten una lectura de la realidad mucho más rica y ajustada sino que se revé su propia historia y la de los grupos, para trasformarla y resignificarla.

En la complejidad de las relaciones humanas, en la estructuración de la conciencia política, lo cultural juega un papel fundamental. Pertenece a este ámbito la conciencia de una continuidad en el tiempo de un patrimonio simbólico, material y natural compartido, así como la necesidad de preservarlo y desarrollarlo.

Es por ello que el arte como producto de la cultura recrea ese patrimonio en el plano individual y grupal lo que le permite en mayor o menor medida plantearse horizontes de vida, que no son otra cosa que crear y trabajar sobre sus utopías.

No hablamos del arte como una actividad meramente reproductora ya que se caería irremediabilmente en huellas ya marcadas, en proyectos ajenos ya trazados, sino de una actividad que resignifica los hechos en el tiempo en función de un nuevo proyecto: el propio.

Es preciso reforzar la educación a través de la formación artística, compatibilizar los lenguajes, salvando los medios de la cultura de masas para evitar, como dice Marc Augé, "que la cultura se asimile en forma creciente al concepto de ocio, de pasatiempo, lo que implica no solamente reducirla a la dimensión de las obras, olvidando otros planos

vinculantes que estudia la antropología, sino también reducir las obras a objetos para entretener, no para reflexionar, para cuestionar, para hacer al hombre maravillarse de la complejidad del mundo y los misterios (o milagros) de la vida”.¹

Para ser ciudadano, un individuo debe conocer la historia de su pueblo, su patrimonio tangible e intangible, sus valores culturales y aspiraciones seculares, algo que se enseña cada vez menos.

Es necesario no soslayar la formación de un pensamiento crítico por un conjunto de información sin sentido y amorfa que el alumno recibe y no puede procesar.

Todos los objetos de la vida diaria, sin excluir los más simples y habituales, vienen a ser algo así como fantasía cristalizada.

Seres anónimos hacen sus aportaciones creativas en forma individual o colectiva desde la infancia a través de sus juegos. Estos van incorporando elementos nuevos de la realidad a sus experiencias vividas y las reelaboran creativamente, combinándolas entre sí y edificando nuevas realidades acordes a sus aficiones y necesidades. La facultad de componer combinando los elementos antiguos, de nuestra experiencia acumulada y los nuevos, sientan las bases de una nueva creación (...) Cuanto más rica sea la experiencia acumulada más abundante será la fantasía; entendida ésta como construcción que no corresponde a la realidad.

(...) Cuanto más vea, oiga, mire, cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga de su experiencia, más productiva será la actividad de su imaginación”.²

Sólo a través de una práctica reflexiva se podrán conocer y efectivizar los usos éticos, estéticos y pragmáticos de los mensajes sociales y podrán reconocer a los mismos como mediadores de la cultura evitando la disgregación y la fragmentación asumiendo de este modo una actitud de consumidores culturales responsables y no al servicio de un modelo social caracterizado por la falta de equidad, ausencia de valores, discriminatorio e intolerante.

Esto implica el uso de la libertad responsable como práctica para el crecimiento personal en una comunidad, la convivencia y el fortalecimiento de la identidad.

Destinatarios:

---

¹ Colombres, Adolfo. América como civilización emergente. Pág. 228.

² Ídem, Colombres.

Alumnos y docentes de las ESS con orientación en arte, Escuelas de educación estética, secundarias con proyectos de arte, ONG, Bibliotecas, Organizaciones que tiendan al mejoramiento y estímulo en la educación de jóvenes (Club de Leones, Rotary Club, etc.)

Objetivos:

- Alfabetizarse en relación a los diferentes lenguajes artísticos y sus innovaciones.
- Comprender e identificar las diferentes producciones artísticas en relación al tiempo y al espacio, teniendo en cuenta a la cultura como construcción social, estético - comunicacional.
- Identificar la obra con el propio contexto cultural.
- Experimentar un modo de trabajo colectivo y participativo atendiendo las propias características subjetivas, los contextos y los espacios socioculturales.
- Observar la superación de los estereotipos y la fragmentación cultural.
- Reflexionarán críticamente en torno a los objetos culturales desde diferentes miradas.
- Analizar las diferentes estéticas reconociendo contextos espaciales y temporales de pertenencia en relación al productor, al objeto artístico y las audiencias.
- Valorar las diversas producciones estéticas diferentes de la cultura, superando estereotipos y discriminaciones, incorporando las manifestaciones artísticas más actuales.

Contenidos

- Artes visuales y educación: Las artes visuales del plano: el dibujo, la pintura, collage, grabado. Las artes en el espacio: el modelado. La imagen y representación. Intervenciones artísticas. Arte-objeto.
- La producción. La obra de arte: Cultura visual, agentes de producción.
- Las artes audiovisuales: nuevas formas de arte en las artes combinadas. El trabajo multidisciplinario.

Tiempo:

2 módulos, aproximadamente.

Estrategias de aprendizaje:

Se trabajarán los contenidos propuestos a partir del trabajo grupal con la modalidad de taller de reflexión, donde los alumnos tendrán una participación activa desde la propuesta de situaciones problemáticas inherentes a su experiencia en el campo a tratar, para luego abordar los marcos teóricos que subyacen y dan fundamento a la propuesta.

Así también los contenidos serán aprehendidos por los alumnos y docentes a partir de la vivencia, la exploración a partir de la obra, deduciendo el accionar del hombre sobre los productos de la cultura y la producción artística como parte de aquella.

Evaluarán posibilidades de intervención y acción en sus escuelas.

Evaluación

Contemplando los contenidos expuestos y la reflexión a partir de la obra artística los alumnos y docentes formularan propuestas de posibles intervenciones y acciones artísticas en sus escuelas, atendiendo a lo aprendido.

Bibliografía para el docente:

Diseño Curricular.

Alderoqui, S. *"Museos y escuela, socios para educar"*. Editorial Paidós. Cuestiones de Educación. 1999.

"Antonio Berni" de Jorge Glusberg. Catálogo del museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires. Año 1997

Apuntes de contenidos de la Maestría en Diversidad Cultural. UNTREF. 2004.

Arnheim, R.: "Consideraciones sobre la educación artística". Edit. Paidós. Estética, 1993

Bauman, Zygmunt, *"Trabajo, consumidores y nuevos pobres"*. Editorial Gedisa.

Bauman, Zygmunt. "Comunidades". Buenos Aires. Siglo Veintiuno, 2003.

Boivin: "Modulo IV: Desigualdad". Cátedra de Antropología. Facultad de Ciencias Sociales. U.B.A.

- Bortwick, G. *“Espacios creativos en educación”*, Edit. Bonum. 1994.
- Boudieu, Pierre. *“Cuestiones de sociología”*. Edit. Istmo, Madrid, 2000. Buenos Aires, 1975
- Cañete, Hilda: *“Juego y vida”* (La conducta lúdica en el niño y el adulto).El Ateneo.1991.
- Colección *“Grandes pintores del S. XX”*. Ed. Globus
- Colección *“Los genios de la pintura “*. Sarpe. 1979
- Coll, Cesar. *“ Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento”*. Editorial Paidós. 1988.
- Colombres, Adolfo, *“América como civilización emergente”*, Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2004.
- “Celebración del lenguaje”* (Hacia una teoría intercultural de la literatura).
- Ediciones del Sol. Buenos aires .2002
- Cufre, Héctor; *“Cultura y comunicación”*, Ed. Formación Orientada. Sainte Claire.
- Eissner, E. W. *“Procesos cognitivos y curriculum”*. Edit. Paidós, 1990.
- “Educar la visión artística”*. Edit. Paidós. 1995
- El Arte en la Educación Argentina .Revista Arte y Educación.1994
- Gandulfo de Granados, M. y otros: *“El juego en el proceso de aprendizaje”* Editorial Humanistas, Buenos Aires, 1992.
- García Canclini, N. *“Ideología y Cultura”*. Cursos y Conferencias. Cátedra de Ciencias de la Comunicación.
- Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. *“Reproducción social y subordinación ideológica de los sujetos”*. 1997
- Gardner, H. *“Educación artística y desarrollo humano “*. Editorial. Paidós. Buenos Aires.
- “Arte, mente y cerebro”*. Edit. Paidós. 1997.
- Garretón, Manuel Antonio, (2003): *“El Espacio Cultural Latinoamericano”*. Bases para una política cultural de integración.
- México: Fondo de Cultura Económica.
- Gastaldi, I. *“ El Hombre, un misterio “*.Edit. EUDEBA. 1996

- González, Héctor. "Juego, Aprendizaje y Creación", Coquena. Grupo editor 1991.
- Hargreaves, D. J. "Infancia y Educación artística". Morata. 1991
- Huyghe, R. "El Arte y el Hombre". Ed. Larousse. 1966.
- Kusch, Rodolfo, "América Profunda."Ed. Biblos. 1999.
- López Anaya, J. "Historia del Arte Argentino". Emece Editoriales. 1997.
- Proyecto Educativo de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 1994.
- Ravera, Maria Rosa."Cuaderno de *Estética* N° 3", edición Fundación Ross, Argentina, 1998.
- Read, H. "Arte y sociedad". Edit Kraft. Buenos Aires. 1951.
- "Educación por el arte". Edit. Paidós. 1958.
- Revista Arte y Educación. "El Arte en la Educación Argentina".1994.
- Sarlo, Beatriz."Escenas de la vida posmoderna".Espasa Calpe. Argentina.1994.
- Stenhouse, Lawrence "La *investigación como base de la enseñanza* ". Editorial Morata. Madrid, 2° edición. 1993.
- Stone Wiske, M. " La enseñanza para la comprensión ". Edit. Paidós.
- Terigi, Flavia." *Artes y Escuela*". (Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar). Editorial Paidós,
- Cuestiones de Educación.1998.
- Vigotsky, L. S. "*La imaginación y el arte en la infancia*", ensayo psicológico. Distribuciones Fontamara S.A.183. México1996