

PROGRAMA DE CATEDRA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION – UNCo.-

1) Asignatura: EXPRESIÓN NO VERBAL II

Departamento: DIDÁCTICA

Área: DIDÁCTICA DEL MOVIMIENTO Y ACTIVIDADES ESTÉTICO EXPRESIVAS

Orientaciones: MÚSICA, PLÁTICA, MOVIMIENTO EXPRESIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Carrera/s: PROFESORADO UNIV, E EN ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Plan de Estudios Ord. N°: 186/23- Año de la Carrera: Cuarto

Cuatrimestre: segundo Año: 2025

Profesora, responsable del dictado: Gisella Dorino.

Ayudante estudiante:

2) FUNDAMENTACION:

El desarrollo del taller de Expresión No Verbal II está pensado en función de continuar con el debate abierto en el Taller de Expresión No Verbal I, en torno a la educación artística para dar comprensión a los fenómenos involucrados en las prácticas artísticas y corporales en la escuela. Se recuperarán las experiencias de primer año y se desarrollarán nuevas experiencias para que los alumnos y las alumnas exploren los roles de productores y de público en las diferentes disciplinas artísticas. Estas experiencias darán el marco para desarrollar y abordar los contenidos de este programa.

Durante una primera etapa, los alumnos y las alumnas profundizarán en los fundamentos y componentes de la Plástica, la Música, el Teatro y la Danza, lo que permitirá abrir una reflexión sobre las posibilidades y las dificultades de relacionar las prácticas artísticas con la educación escolar (Resulta imprescindible aclarar que por tratarse de un amplio campo disciplinar no será posible abordar con detenimiento cada una de las artes, pero se intentará que los y las estudiantes

queden provistos y provistas de herramientas que les permitan continuar explorando los lenguajes artísticos).

La segunda etapa del taller se destinará a la formación didáctica específica de las y los estudiantes. Se trabajará en forma grupal e individual en la organización y planificación de clases de Música, Plástica, Movimiento Expresivo y Teatro. Esto dará lugar también a abordar temáticas que atraviesan las prácticas educativo-escolares y las sitúan en un contexto más amplio de relaciones con la vida social y cultural. En este sentido se considera fundamental orientar a los alumnos y las alumnas hacia una comprensión de la realidad de la escuela primaria en la que la presencia concreta de las experiencias estético – expresivas y artísticas se extiende más allá de lo que es reconocido en el ámbito curricular como educación artística y educación física e involucran necesariamente a los profesores de enseñanza primaria.

En esta nueva presentación del programa se suman a esta serie de temas a trabajar, los contenidos relacionados con la formación artística, derechos humanos y género.

Los contenidos de este taller están articulados con temáticas relacionadas con las asignaturas Modalidades educativas en el Nivel Primario, Debates contemporáneos del Nivel Primario y Prácticas docentes: Reflexión sobre la práctica.

3) OBJETIVOS:

- Acceder a una comprensión del cuerpo-sujeto, el arte y el juego para analizar aspectos de las prácticas escolares de maestros y alumnos
- Elaborar criterios de análisis de contenidos y metodologías de enseñanza de la Plástica, la Música, el Teatro y el Movimiento para desarrollar estrategias para la enseñanza.
- Organizar planificaciones de clases de Plástica, Música, Teatro y Movimiento para los diferentes ciclos de la escuela primaria, teniendo en cuenta los contenidos y la metodología incorporada en los Talleres I y II de Expresión No Verbal.

4) CONTENIDOS:

Núcleo temático 1:**COMPOSICIÓN ARTÍSTICA Y ESCUELA**

El encuentro con los “mundos” de la imagen, el movimiento, el sonido y la *performance*. Lenguaje y percepción. Prácticas artísticas: productores y espectadores. Nociones generales acerca de la composición: producción y recepción. Principios que organizan las composiciones artísticas: unidad y contraste, fraseo y gradación.

Bibliografía:

Dewey, John (1938) *Arte y Experiencia*. Caps. III y IV. Fondo de Cultura Económica. México.

Adaptación de los textos realizada por Gisella Dorino y Rolando Schnaidler.

Milstein, D y Mendes H (1999) *la escuela en el cuerpo. Estudios sobre el orden escolar y la construcción social del alumno*. Miño y Dávila. Buenos Aires

Eisner E. (1996) *Cognición y currículum*. Una visión nueva. Cap. 2 Amorrortu Editores.

Elchiri N. (2010) *Aproximación a la educación artística en la escuela*. Facultad de Psicología – UBA. Anuario de investigaciones. Volumen XVII.

- Proyección y análisis de tramos del film: A seleccionar por el equipo de cátedra

Núcleo temático 2:**LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

Elementos del lenguaje musical. Cualidades del sonido. Ritmo y tempo. Composición y estructura. Enseñar y aprender música en la escuela como parte del trabajo de los y las maestras. Fundamentos y criterios para organizar actividades musicales.

Bibliografía:

Small, Christopher (1999) “El musicar. Un ritual en el espacio social” *Revista Transcultural de Música* <http://www.sibettrans.com/trans/index.htm>

Milstein – Pujó Clases de música sin música: aprender en la escuela.

Experiencias: Participación en experiencias musicales y planificación de secuencias de actividades musicales con niños/as.

Núcleo temático 3:

EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Elementos del lenguaje teatral. La acción dramática y sus fases. El conflicto dramático. El personaje y su construcción. La memoria en la construcción del personaje. Espacio y tiempo escénicos. Ritmo y tempo dramáticos. Enseñar y aprender teatro en la escuela como parte del trabajo de los y las maestras. Fundamentos y criterios para organizar actividades teatrales.

Bibliografía:

Galván, Liliana (2001) “El renacimiento a través del drama” Ponencia presentada en la *Reunión Regional de Expertos en Educación Artística UNESCO*

Selden, Samuel (1972) *La escena en acción*. Editorial Universitaria. Buenos Aires (capítulo VI “La composición”)

Experiencias: Participación en experiencias teatrales y planificación de secuencias de actividades teatrales con niños/as.

Núcleo temático 4:

LA ARTES VISUALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Elementos del lenguaje plástico. Formas, planos, líneas y volúmenes. Luz y color. Texturas. Composición y equilibrio. Figura y fondo. Ritmo y tempo en la bidimensión y en la tridimensión. Enseñar y aprender plástica en la escuela como parte del trabajo de los y las maestras. Fundamentos y criterios para organizar actividades plásticas.

Bibliografía:

Cox, Maurine (1991) “Los dibujos de los niños” en *Infancia y aprendizaje artístico* (Hargreaves, D Comp.) Morata España.

Kandinsky, (1989). De lo espiritual en el arte. Cap. IV "Los efectos del color". Cap. VII "La obra de arte y el artista". Disponible en: <https://wiki.ead.pucv.cl/images/a/af/De-lo-espiritual-en-el-arte.pdf>

Experiencias: Participación en experiencias con la imagen visual y de planificación de secuencias de actividades con la imagen visual y los/as niños/as.

Núcleo temático 5:

LA DANZA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Movimiento y danza. Sensopercepción y formas de movimiento. El espacio: formas superficies y volúmenes. El tiempo: formas rítmicas y secuencias. El peso y las calidades. Elementos de la composición coreográfica: diseño, dinámica y ritmo. Enseñar y aprender danza en la escuela como parte del trabajo de los y las maestras. Fundamentos y criterios para organizar actividades corporales en general y bailes en particular.

Bibliografía:

Ullman, Lisa (1984) "Algunas pautas para el estudiioso del movimiento" en Laban, R. *Danza Creativa Moderna* Paidos. Barcelona

Mora S. (2015) El cuerpo como medio de expresión y como instrumento de trabajo: dualismos persistentes en el mundo de la danza Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 10 - Número 1.

ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 115-128

Experiencias: Participación en experiencias con la danza y de planificación de secuencias de actividades con la danza con niños/as.

Núcleo temático 6:

SENTIDOS Y CONTRASENTIDOS DE LA EDUCACION ARTISTICA

Imaginación y la creatividad en la formación artística. Formación artística y procesos de socialización. La escolarización de las actividades artísticas: críticas y debates. Viejas y nuevas propuestas en torno a las relaciones posibles entre prácticas artísticas y educación escolar. Nuevos sentidos para la enseñanza de las artes en la escuela. Genero, derechos humanos y educación artística.

Bibliografía:

Milstein, Diana (2002) Sentidos y Contrasentidos en la enseñanza de la expresión y la estética en *Escrito en el Cuerpo* N° 2 Instituto Superior del Profesorado de Danzas y Expresión Corporal, Rosario

Milstein, Diana (1996) *Aproximaciones al campo artístico* Ficha de cátedra (fragmentos de textos de Calarota, González, Humphrey, Mondrian, Schaffer, Selden, Stokoe y Swanwick) *mimeo*

Milstein D. – Pujó M. T. (2006) “*Aproximaciones al concepto de creatividad. Perspectivas en disputa*”. Ficha de cátedra.

Connell, R. W. (2001) Educando a los muchachos: nuevas investigaciones sobre masculinidad y estrategias de género para las escuelas. Rev. Nómadas (Col), núm. 14, pp. 156-171 Universidad Central. Bogotá, Colombia

Experiencias: Participación en el análisis y planificación de secuencias de actividades artísticas con niños/as.

5) PROPUESTA METODOLÓGICA:

El trabajo semanal de taller se destinará a realizar experiencias colectivas de tipo *performáticas*, discusiones de textos, desarrollo de clases teóricas, exposición de elaboraciones por parte de los alumnos y las alumnas, producciones escritas grupales e individuales. Se desarrollará los miércoles de 18 a 21 hs y los viernes de 13 a 15 hs. Es obligación de los alumnos y las alumnas asistir a todas las clases. Se procura de este modo crear las condiciones para experimentar la producción y la recepción con los distintos lenguajes, generar análisis colectivos e individuales, orientar la lectura, la discusión de la bibliografía y la elaboración de trabajos prácticos.

6) CONDICIONES DE ACREDITACIÓN:

Los alumnos y las alumnas deberán cumplir con la asistencia al 80% de las clases dictadas, y tener todos los trabajos prácticos aprobados -se han programado cuatro para el presente cursado - como condición para entregar el trabajo final.

Los trabajos prácticos serán individuales o grupales según se indique en cada caso y se evaluarán como aprobado y desaprobado.

El trabajo final será individual y deberá ser aprobado con calificación mayor de 7 (siete) para promocionar el taller.

Bibliografía complementaria y de consulta

Fux, María (1979) *Danza, experiencia de vida* Paidós, Bs As (Cap II, puntos 3-7)

Klee, Paul (1976). “Bosquejo de una teoría de los colores”, en *Teoría del arte moderno*. Ed. Caldén. Buenos Aires (Capítulos 4 y 8).

Snyders, George. (1994) *As Alegrias da musica* Rio de Janeiro: Papirus. (Selección de fragmentos)

Eisner, E (1995): Educar la visión artística. Paidós. Barcelona.

Hargreaves, David (1991) *Infancia y educación artística*. Morata Madrid

Le Breton, David (1999) *Antropología del cuerpo y Modernidad*. Nueva visión. Buenos Aires

.... (2007) *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*. Nueva visión. Buenos Aires

Mandoki, Katia (1994) *Prosaica. Introducción a la estética de lo cotidiano*. Grijalbo. México

Pascual, Itziar (2010) “Cuerpos femeninos en movimiento: poéticas y discursos en la danza de los siglos XIX y XX” en Olga Barrios (ed.) *La mujer en las artes visuales y escénicas*. Madrid: Ediciones Fundamentos.

Benjamin W (1989) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad_técnica”. Taurus, Buenos Aires

Merleau-Ponty, Maurice (2008) *El mundo de la percepción. Siete conferencias* Fondo Económico de Cultura. Buenos Aires (conferencias 1, 2, 3).

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is fluid and cursive, appearing to read "Rolando Schnaidler".

Rolando Schnaidler

Área estético expresiva

