

PROGRAMA DE CÁTEDRA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – UNCo.-

1) Asignatura: Actividades estético expresivas y su didáctica

Orientación: Educación Física, Plástica, Música y Movimiento expresivo.

Departamento: DIDÁCTICA

Carrera/s: PROFESORADO EN NIVEL INICIAL

Plan de Estudios N°: 886/97 Año de la Carrera: TERCERO

Cuatrimestre: PRIMERO Año: 2025

Profesor responsable del dictado: Rolando Schnaidler

Equipo de Auxiliares:

Daniel Devita

Pamela Bazan

Pablo Pena

Maria Emilia Eymann

Fernanda Zwenger

2) FUNDAMENTACION:

El desarrollo de la asignatura “Actividades estético expresivas y su didáctica” está pensado en función de continuar con el debate abierto en el Taller de Expresión No Verbal, en torno a la “resignificación de vivencias estético-expresivas y ludo-motrices propias y la exploración de nuevas propuestas con un corpus epistemológico y metodológico aportado desde perspectivas disciplinares asociadas con la Música, la Plástica y la Educación Física” (Programa de cátedra 2011: 1). La intención de esta propuesta programática es la de poder avanzar en la comprensión en clave de los fenómenos involucrados en las prácticas artísticas y corporales en el Nivel Inicial.

Se recuperarán las experiencias de primer año, como ya ha sido señalado, y se desarrollarán nuevas experiencias (especialmente diagramadas para la totalidad de los y las alumnos y alumnas del taller) para que puedan ser explorados, entre otros aspectos, 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, y los juegos, lo que permitirá abrir una reflexión sobre las posibilidades y las características que permiten relacionar las prácticas artísticas con la educación infantil. La relación con los modos, secuencias y escenarios para la práctica de las actividades artísticas y lúdicas en el Nivel Inicial, estará centrado en las características propias de los contenidos específicos de cada lenguaje artístico y en sus metodologías de abordaje las cuales estimula especialmente esta cátedra: sean variadas y diversas en relación a su propio formato interno (contenidos y saberes y técnicas) y también, en relación al resto de los talleres del área, es decir, a los diferentes lenguajes que integran el área estético expresiva. Esta característica es atentamente trabajada en el seno del equipo de cátedra, unificando esta iniciativa en el concepto de “experiencia estética” y “las dimensiones estéticas de las experiencias de aprendizaje en el Nivel inicial” (o bien Educación inicial), en el convencimiento que la dimensión estética de las experiencias abarca toda la serie de vivencias y espacios (físicos) que articulan la experiencia del Jardín de infantes.

En paralelo a la participación en los talleres, los espacios centrales de encuentro de la asignatura serán destinados a la formación didáctica específica de las y los estudiantes. Se trabajará en forma grupal e individual en el análisis de la problemática y las posibilidades de la práctica artística y lúdica en el Jardín de infantes, en base a lecturas y debates, como también propuestas vivenciales, organizadas por el o la encargado/a de cátedra y en acuerdo con el equipo de auxiliares. Además, se establecerán espacios de planificación de clases de Música, Plástica, teatro y danza, y Educación Física. Esto dará lugar también a abordar temáticas que atraviesan las prácticas de la educación infantil 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 del Nivel Inicial en la que la presencia concreta de las experiencias

estético – expresivas y artísticas, y lúdicas, se involucran con todo el espectro de la actividad cotidiana del Jardín de infantes.

Los contenidos de este taller están articulados con temáticas relacionadas con la asignatura Didáctica General (1º cuatrimestre del segundo año de la carrera), Psicología del niño (2º cuatrimestre del segundo año de la carrera) y Seminario de educación infantil.

3) OBJETIVOS:

- Fortalecer procesos de construcción identitarios en el Nivel Inicial, en base a procedimientos fundamentales de su práctica: la presencia de las actividades artísticas y lúdicas.
- Construir los fundamentos de la vivencia con el arte, la estética y los juegos como una experiencia efectiva de conocimiento.
- Acceder a una comprensión amplia del niño en situación y frente a las prácticas artísticas y lúdicas en el Nivel inicial.
- Elaborar criterios de análisis de contenidos y metodologías de enseñanza de la Plástica, la Música, el teatro y las danza, y el juego, para desarrollar secuencias de aprendizaje.
- Organizar planificaciones de clases de Plástica, Música, teatro y danza, y juegos, para niños de Nivel Inicial, teniendo en cuenta los contenidos y la metodología incorporada en los Talleres específicos y los encuentros de toda la asignatura.
- Experimentar actividades de integración de lenguajes artísticos en clave de la organización de estrategias didácticas para el Nivel Inicial.ⁱ

4) CONTENIDOS:

Bloque 1:

El sentido de la pedagogía en el Nivel Inicial, el fundamento de la presencia de las actividades propias de las prácticas artísticas y lúdicas. La experiencia con la estética de la vida cotidiana y la percepción del mundo que nos rodea. La participación como público y productor de composiciones artísticas y juegos. La creatividad en la práctica docente cotidiana. Los niños

como portadores de valores estéticos, su importancia en los procesos expresivos y comunicativos.

Bloque 2:

Aprendizajes en la perspectiva particular de la música y su didáctica. Elementos conformadores del lenguaje de la música como contenidos del Nivel Inicial. Evolución de la expresión y percepción musical. Parámetros del sonido, altura, intensidad, timbre (textura y material), duración. Organizadores del discurso musical, ritmo, melodía, armonía, dinámica, instrumentación, estructuras formales, la canción, posibilidades expresivas y educativas. Profilaxis de la voz. Relajación. Respiración. Posibilidades musicales del lenguaje. El paisaje sonoro. Elaboración y organización del material sonoro. Formulación de situaciones didácticas significativas orientadas a trabajar los distintos aspectos de la música en el Nivel Inicial.

Bloque 3:

Aprendizajes prioritarios en La perspectiva particular de La plástica y su didáctica. El lenguaje plástico visual. Sus elementos conformadores como contenidos necesarios en El Nivel Inicial. La relación espacio – tiempo en la expresión plástica infantil, proyecciones en La imagen fija e imagen en movimiento. El símbolo como concreción artística en La imagen bi y tridimensional. Preconceptos y estereotipos. La imagen plástico visual, y La participación, como futuros docentes, en La producción y en la apreciación, los procedimientos y estrategias de La creación plástica en correspondencia con el uso de técnicas, instrumentos y materiales. Formulación de situaciones didácticas significativas orientadas a trabajar los distintos aspectos de La plástica en el Nivel Inicial.

Bloque 4:

Aprendizajes prioritarios en la perspectiva particular de los Juegos, el teatro y la danza y su didáctica. Aproximaciones a la onto y filogénesis del movimiento humano. La representación de lo corporal como construcción social, histórica, cultural, miradas sobre el cuerpo y lo corporal en el campo educativo. Aproximación desde la perspectiva crítica a propósitos y contenidos que involucran el cuerpo y el movimiento en diseños curriculares vigentes en el Nivel Inicial. Los espacios y tiempos de juego en la cotidianeidad del Jardín de infantes. Derecho al juego y Formación docente. La expresión lúdica motriz, formas de juegos y modos de jugar. 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. Composición y aprendizaje de danzas con un sentido recreativo e inclusivo.

Bloque 5:

Imaginación y creatividad en la formación artística. Formación artística y procesos de socialización. La escolarización de las actividades artísticas y los juegos en el Nivel Inicial: críticas y debates. Propuestas en torno a las relaciones posibles entre prácticas artísticas y juegos, y educación infantil. Nuevos sentidos para la enseñanza y la vivencia de las artes y los juegos en el Jardín de infantes.

5) PROPUESTA METODOLÓGICA:

El trabajo semanal de taller se destinará a realizar experiencias colectivas y de planificación conjunta. Además, en el espacio central se estimularán las discusiones de textos, desarrollo de clases teóricas, exposición de elaboraciones por parte de los alumnos y las alumnas, producciones escritas grupales e individuales. Asimismo, se organizará la participación en talleres específicos de cada disciplina para el desarrollo de los contenidos propios. Este espacio tendrá una duración de 3hs. semanales con los distintos lenguajes, con el objeto de generar análisis colectivos e individuales, orientar la lectura, la discusión de la bibliografía y la elaboración de trabajos prácticos.

Asimismo, se implementará la participación de docentes invitados, y se realizarán experiencias de integración de lenguajes con vistas a la elaboración de propuestas didácticas que privilegien la puesta de lenguajes “en diálogo” como muestra del modo real en el cual los niños se acercan a los aprendizajes en el Nivel Inicial. Esta actividad estará a cargo de los docentes que hayan establecido “Actividades de extensión de cátedra” según lo considerado en la nueva estructura de horarios convenida a principios del año 2025.

6) CONDICIONES DE ACREDITACIÓN:

Los alumnos y las alumnas deberán cumplir con la asistencia al 80% de las clases dictadas, y contar con todos los trabajos prácticos aprobados, para cada taller en los diferentes lenguajes, está prevista la realización de tres presentaciones de trabajos prácticos por taller, como mínimo, las mismas serán: En un caso de análisis de contenidos, donde la consigna propuesta puede ser para cada uno de ellos formulada de la siguiente manera:

- Fundamentar la presencia de la disciplina seleccionada, y sus contenidos en la formación de los niños del Nivel Inicial. Utilizar para esta presentación los textos particulares de la disciplina y los trabajados en los espacios integradores del taller que parezcan pertinentes a la fundamentación desarrollada.
- La presentación de un primer ensayo de secuencias de actividades en el espacio de trabajo de los talleres de cada especialidad, que luego será reformulado o modificado, según las recomendaciones del encargado o encargada de cada taller, en las instancias de elaboración colectiva de planes y centralizado por el o la encargado/a de cátedra (esta modalidad ya fue explicitada en el espacio de esta fundamentación) y, coordinado por el o la encargado/a de cátedra y la supervisión de una secuencia de Estas instancias de presentación de trabajos prácticos serán definidos como aprobados o desaprobados y tendrán la posibilidad de ser nuevamente presentados para su corrección, hasta dos veces. La cantidad de prácticos que podrán ser exigidos por cada comisión/lenguaje artístico, no podrán ser mayores a cuatro por cada cursado.
- La evaluación general del taller finalizará con la realización de un trabajo práctico integrador actividades en el espacio central destinado a la formulación de propuestas pedagógico y didácticas. Los trabajos prácticos serán individuales o grupales según se indique en cada caso.

El conjunto de prácticos aprobados y la presentación de secuencias planificadas de actividades (debidamente fundamentadas), harán las veces de trabajo final y deberá ser presentado al terminar el cuatrimestre. Deberá ser aprobado con una calificación mayor de 7 (siete) para promocionar el taller.

7) BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA y de CONSULTA:

Bibliografía obligatoria

Para el bloque 1

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

Mandoki, Katia (1994) *Prosaica. Introducción a la estética de lo cotidiano* Madrid: Grijalbo. Selección de fragmentos.

Schnaidler, E. R. (2008) *Algunas relaciones entre Juego y Experiencia Humana: cuando invitamos a jugar ¿Qué experiencia nos proponemos vivir con nuestros alumnos?* Rev. Educación Física y Deporte – Instituto Universitario de Educación Física y Deporte – Universidad de Antioquia, Colombia

Eisner, E (1995): *Educación la visión artística. Cap. I*. Paidós. Barcelona.

Elchiry Nora (2010) *Aproximaciones a la educación artística en la escuela* Resumen de texto: Rolando Schnaidler Para uso exclusivo del área estético expresiva.

Larrosa J. (2015) *Notas sobre el sujeto de la experiencia*, disponible en:
<https://laescenaencurso.wordpress.com/2015/03/22/notas-sobre-el-sujeto-de-la-experiencia-larrosa/>

De Monte, E – Schnaidler, R (2020) *La educación artística en el Nivel Inicial*. Adaptación del texto: 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. Ficha de cátedra.

Para el bloque 2

Scheafer, M. (1975) *El Rinoceronte en el aula*. Ricordi, Buenos Aires. Cap. 4.

Scheafer M. (1986) *El compositor en el aula*. Ricordi, Buenos Aires. Cap. 2.

Delalande, F. (1995) *La música es un juego de niños*. Ricordi, Buenos Aires. Cap. 1, 3, 5 y 6.

Gainza, V. (1983). *La improvisación musical*. Buenos Aires. Ricordi, Buenos Aires.

Selección de tramos.

Gainza. V. (2002) *Pedagogía Musical. Dos décadas de pensamiento y acción educativa*. Editorial Lumen. Cap.: Génesis y desarrollo del mundo sonoro interno. Cap.: La iniciación musical. Cap.: La improvisación musical.

Lacarcel Moreno, J. (1985) *Psicología de la música*. Aprendizaje Visor Editorial. Pág 57-71.

Para el bloque 3

Fichas de cátedra: Fernández Z. N°0 Sobre el Lenguaje de la Plástica. N°1 a N°6. Los elementos del Lenguaje Plástico. N°7 Algunas consideraciones generales sobre la cuestión didáctica. N°8 Sobre Técnicas y Materiales. N°9 Algunas notas sobre Figura Humana e Imagen Corporal.

Vigotsky, Lev. (1987). La imaginación y el arte en la infancia. Cap. 1 Arte e imaginación. Ed. Askal.

Elichiry, Nora y otrxs. Compilado. (2015). Comunidades de aprendizajes y arte. Cap. 1 La inserción del arte en la escuela: supuestos, tensiones y perspectivas.

Mariana Spravkyn Cap. 2 El impacto de lo estético-artístico en la estructura del conocimiento. Nora Elichiry. Ed. Noveduc.

Berdichevsky, Patricia (1999), "La apreciación de imágenes. Su articulación con la producción plástica", en O a 5. *La educación en los primeros años*. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas.

Spravkyn, Mariana. (2003). "La enseñanza de la plástica y las interacciones en la sala", en Artes plásticas: caminos para crear, apreciar y expresar. O a 5. *La educación en los primeros años*. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas.

Berdichevsky, Patricia (2012). Primeras huellas. El lenguaje plástico visual en el jardín maternal. "El ambiente, una experiencia estética posible. Propiciando el divorcio entre el nivel inicial y los estereotipos". Pág. 80-90. Ed. Homo sapiens.

Para el bloque 4 (Comisión Prof. Devita)

Devita, D., Díaz, L. (2021) Observación n° 17: desencuentros entre el decir y el hacer. Aportes al tratamiento del juego como derecho. Revista Minka. N.º 3. Noviembre 2021. ISSN 2718 – 7934

Díaz, L. (2003). Sentirnos jugadores. En: Revista Denuncia y anunciación en la educación. Año 5 N°9. ISSN 15151727.

Pavía, V. (2011) Formas del Juego y Modos de Jugar. Secuencias de actividades lúdicas. Santa Fe. AMSAFE. 1º Edición Educo. Fundación Arcor. 2010.

Sobre determinados rasgos variables de la forma de un juego (pp 68-85).

Sobre ciertos indicios de un modo (lúdico) de jugar (pp 92-105)

Devita, D. Las acciones motrices... en el contexto de una SAL. (pp 182-194)

El Jugar Como Derecho. Reflexiones en torno a un compromiso ineludible: revisar la propia formación y práctica docente en juego (pp 202-208).

Pavía, V. (2021) Con-vivir en modo lúdico. Cuando la escuela entra en el juego. Buenos Aires: Espíritu Guerrero

Interrogantes sobre formación docente en juego (pp 33-47)

Imaginar secuencias de actividades lúdicas (pp 57-64)

Fases y momentos de una “s.a.l.”(pp 83-97)

Jugar de un modo lúdico (pp 117-131)

Detalles que hacen a un modo más lúdico de jugar (pp 145-171)

El juego que aquí interesa (185-198).

Villa, M. E., Nella, J., Taladriz, C. y Aldao, J. (2020) Una teoría del juego en la Educación: Tras su dimensión estética, ética y política. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Estudios / Investigaciones; 72).

La relación entre el juego y la educación. Breve historia de su pensamiento. (pp 33-48)

El juego como dispositivo estético. (pp102-107)

Para el bloque 4 (Prof. Pamela Bazan)

Soto, C Y Violante, R (2016). Experiencias Estéticas En Los Primeros Años. Reflexiones Y Propuestas De Enseñanza. 1er Ed. Ciudad Autónoma De Bs. As. Ediciones Paidós. (Capítulo 5)

Stokoe, P. – Ruth Harf (1992) La Expresión Corporal En El Jardín De Infantes. España: Ediciones Paidós / Técnicas Y Lenguajes Corporales –

Fichas De Cátedra Sobre Calidades, Espacio Y Tiempo

Jaritonsky, Perla - A muchas preguntas, algunas respuestas. La Expresión Corporal En El Nivel Inicial

Tabak, G. Inés - (2018). La Disponibilidad Corporal En La Formación Docente De Nivel Inicial. VII Congreso Nacional Y V Internacional De Investigación Educativa - Face - Universidad Nacional Del Comahue

Kalmar Y Gubbay (1989). Sensopercepción: su rol en la recuperación del propio cuerpo Y en el proceso creador. - 1er Congreso De Enseñanza Artística, La Habana, Cuba

Para el bloque 5

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

“La composición)

Bibliografía complementaria:

Ferrari H (2009) *El movimiento expresivo tiene su propia musicalidad*. En: “Cuerpos en escena” Sol Garre y Itziar Pascual (eds.) Editorial Fundamentos, Madrid, España

Sarle M. (2010) *Juego dramático: Hadas, brujas y duendes*” OEA para la Educación la ciencia y la cultura, Bs. As., Argentina.

Abad Molina J. (2007) *Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración*. En: <http://www.oei.es/artistica/experiencia/estética-artística>

Galvan L. (2003) *El renacimiento a través del drama*. En: <http://www.portalunesco.org/culture/en/files>

Prof. Rolando Schnaidler

Act. Estético expresivas y su didáctica.

ⁱ Aspecto especialmente considerado en esta nueva propuesta de actividades “transversales” dictadas por los docentes Daniel Devita y Pablo M. Pena para este año.