

ARTE Y EDUCACIÓN. BASES PARA LA APLICACIÓN INTEGRAL DE LA DANZA, EL TEATRO, LA MÚSICA Y LA PLÁSTICA EN LA ESCUELA.

Fundamentación

La combinación de diferentes lenguajes, la “deslimitación” de especialidades, la integración global, la construcción de nuevos formatos de discurso y la abstracción de mensajes explícitos, constituyen hoy manifestaciones artísticas plurivalentes que emergen de la concepción sincrética en que se desarrolla la vida en la sociedad actual.

Estos caminos artísticos han iluminado la educación en arte, permitiendo la apertura a nuevas modalidades de enseñanza, donde docente y alumno construyen conjuntamente los espacios de expresión creativa.

Construir “*de todos los lenguajes....un lenguaje*” (Espinosa, 1993), es uno de los paradigmas que transmiten las artes de la actualidad. Sin que ello signifique un renunciamiento a los lenguajes específicos, el hombre hoy se expresa “globalmente”, combinando de manera libre los diferentes lenguajes y sin miedo a violar reglas instituidas, para generar creativamente reglas instituyentes.

Esta propuesta intenta producir cambios en la enseñanza de las artes, a partir de nuevos criterios para la selección de contenidos, renovación en los alcances de los conceptos, reelaboración de los procedimientos de enseñanza.

Este accionar pedagógico está sustentado en el diseño de nuevos constructos y ejes conceptuales que permitan reestructurar los contenidos tradicionales de la música, la danza, el teatro y la plástica en la currícula escolar, y desarrollar la enseñanza artística fundamentada en el estado de avance del conocimiento en el campo de las Artes Integradas.

Objetivos Generales

Conocer las ideas y conceptos relevantes que constituyeron paradigmas en los movimientos estéticos del siglo XX.

Estimular una aproximación sensoperceptual a los lenguajes corporales, sonoros y visuales.

Construir una transversalidad lexical en los preceptos teóricos de los lenguajes artísticos mencionados.

Objetivos específicos

Adquirir técnicas y herramientas para concretar producciones integrales con estos lenguajes artísticos.

Transitar el espacio psico-emocional de la composición en tiempo real.

Conocer las técnicas básicas de la improvisación y la creatividad.

Aplicar los conceptos adquiridos a experiencias áulicas.

Concretar producciones sonoro-visuales-corporales en formato grupal.

Programa

Clase 1.- Fundamentos teórico-estéticos del arte contemporáneo.

- Desde la Bauhaus al video-arte. Desde la ópera a la comedia musical. Del arte de representación al arte de presentación. Desde la expresión subjetivada a la expresión objetivada.
- El arte reduccionista: La imagen sin significado, el sonido sin discurso musical, el movimiento gestual-corporal sin danza, el teatro sin juego dramático, el texto sin sintaxis.
- El concepto de “Valor Añadido” en la interdisciplinariedad artística.
- El dispositivo múltiple en: la musicalidad del teatro versus la teatralidad de la música; la teatralidad de la danza versus la danzalidad del teatro; la musicalidad de lo visual versus la visualidad de la música.

Clase 2.- De todos los lenguajes.....el lenguaje

- Concepto de Objeto como unidad perceptual en:
 - La imagen
 - El sonido
 - La palabra
 - El cuerpo
- Objeto prototípico y discurso. Tipos de discurso. Códigos y Tipologías. “Prototipos” y “Saliencias” en los discursos expresivos: correlatos lexicales entre los lenguajes sonoro, corporal, teatral y visual.
- Reconocimiento de Forma, Estructura, Textura y Espacio en los lenguajes integrados.

Clase 3.- La Creatividad en la educación por el arte

- El pensamiento lateral: técnicas para la resolución de problemas en forma creativa.
- La improvisación. Expresión individual versus expresión grupal. Estímulo versus respuesta espontánea. El animador concertante en la improvisación.
- El rol playing y la dinámica de grupo.
- Educación por el arte: jugar y hacer para comprender.
- Recursos didácticos para la aplicación de las artes integradas en la escuela común.

Clase 4.- La producción integral en el aula

La “performance”: roles y funciones; el animador concertante.

De la idea a la realización: pasos, etapas y producciones.

Propuesta metodológica

El curso se realizará en formato taller, combinando clases de sustento teórico con aplicaciones prácticas. En las aplicaciones prácticas se utilizarán instrumentos

musicales, imágenes filmadas, fotografías, objetos de diversas fuentes y tipos, elementos de utilería, vestuarios. En el sustento teórico se reflexionará sobre bibliografía y videografía dada por la cátedra. La metodología de trabajo estará basada en métodos inductivo-deductivos con participaciones interactivas de los alumnos que la construcción de sustentos teóricos y expresiones artísticas grupales de composición en tiempo real.

Actividades

El cronograma de acción previsto para cada clase es el siguiente:

- 1.- Trabajos grupales de relajación y expresión corporal grupal, guiados por la docente.
 - 2.- Trabajos de dinámica de grupo (desarrollo de técnicas de improvisación y creatividad guiados por la docente)
 - 3.- Clase teórica dictada por la docente con el apoyo de tecnología audiovisual.
 - 4.- Espacio interactivo de lectura y análisis bibliográfico del tema dado, así como reflexiones grupales sobre la aplicación de dichos contenidos en el aula.
- Ultima clase: preparación y presentación de una producción final por cada grupo.

Requisitos de acreditación

Haber cumplido el 80 % de la asistencia, y haber realizado una producción integral grupal

Instrumentos de evaluación

Los participantes finalizarán la cursada concretando "performance" y producciones grupales aplicando los lenguajes de la danza, el teatro, la imagen y la música en forma integral. Cada grupo elegirá un tema a desarrollar artísticamente.

La presentación será en vivo y durará entre 5' y 10' cada una, cada una de las cuales deberán ser luego fundamentadas teóricamente por los integrantes del grupo. Las producciones presentadas serán documentadas en video.

La cátedra evaluará cada trabajo y su fundamentación y dictaminará si el mismo es aprobado o no.

Criterios para la evaluación

Se sustentan en los siguientes items:

- 1.- Capacidad para el desarrollo creativo personal
- 2.- Adquisición de los contenidos conceptuales básicos para la aplicación de artes combinadas en los lenguajes de la música, la danza, el teatro, la imagen.
- 3.- Capacidad para la concreción de una producción grupal

Bibliografía

- Malbrán, Espinosa, Furnó. *Resonancias II: Estudio experimental del sonido*. 1989. Buenos Aires, Ed. Ricordi.
- De Micheli M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 1990. Alianza Editorial, Madrid.
- Arizaga, Camps, Espinosa y otros *Nuevas propuestas sonoras*. 1983. Editorial Ricordi, Buenos Aires
- Chion M. *La Audiovisión*, 1993. Piados, Buenos Aires.
- Levi-Strauss Cl. *Mirar, escuchar y leer*. Editorial Siruela, Buenos Aires.
- Espinosa S, Abbate E. *La producción de video en el aula*. 2006. Colihue, Buenos Aires

- Egan Kieran. *La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje*. Educación, agenda educativa. 1999. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
- Csikszentmihalyi Mihaly. *Creatividad El flow y la psicología del descubrimiento y la invención*.1998. Paidós, Barcelona
- Goleman . *La inteligencia emocional* 1996. Javier Bergara editor, Buenos Aires.
- Schafer Murray R. *El rinoceronte en el aula*.1982. Ricordi. Buenos Aires
- De Bono Edward. *Seis sombreros para pensar*. Editorial Granica.
- Davis G.A. y Scott J.A. *Estrategias para la creatividad*. Paidós. Buenos Aires 1980.
- Read Herbert. *Educación por el arte*. Ediciones Paidós (1986). Buenos Aires.
- Kandinsky Wassily. *Punto y línea sobre el plano*. Barral editores. (1984). Barcelona
- Kandinsky Wassily. *De lo espiritual en el arte*. Premiá editora. (1989). México.
- Nachmanovitch Stephen. *Free Play*. Planeta Nueva Conciencia. Buenos Aires, 1991.
- Calabrese Omar. *Cómo se lee una obra de arte*. Cátedra signo e imagen. (1994). Madrid
- Cameron Julia. *El camino del artista*. 1996. Editorial Troquel.
- Knapp Mark L. *La comunicación no verbal*. 1997. Paidós, Buenos Aires
- Davis Flora. *El lenguaje de los gestos*. 1998. Emecé Editores, Buenos Aires.
- Lowenfeld V. / Lambert Brittain W. *Desarrollo de la capacidad creadora*. 1980, Kapelusz, Buenos Aires.

Necesidades Técnicas provistas por la institución

Salón amplio con sillas móviles.

Otros espacios libres para el trabajo de los grupos.

Proyector con pantalla para videos.

Equipo de sonido con micrófono.

1 Cámara de fotos y 1 cámara de video con trípode, para el registro grabado.

Elementos a aportar por los alumnos

Instrumentos musicales.

Elementos de utilería (sedas, tules, papel celofán, sogas, pelotas, aros de mimbre, cintas sujetas a bastón, imágenes en láminas medianamente grandes, sombreros, antifaces y/o máscaras).

Duración: Mínim 16 hs., máximo 30 hs.