

Curso de posgrado

Las Artes en las Infancias Tempranas

Se dicta en el marco de la carrera de Especialización en Intervenciones Socioeducativas en Infancias Tempranas

Modalidad: híbrida

Fundamentación

Arte e infancias tempranas: entre colores, música y palabras abordará desde una idea del aprender en tanto lazo con la realidad, ligazón psíquica entre un adentro y un afuera. Ese lazo se expresa en diferentes lenguajes. Esas formas de decir nos interesan no solo porque expresan los modos de representación de los sujetos sino porque también son edificantes de subjetividad. La literatura, la música y las artes plásticas son ventanas para asomarse a los modos plurales de existencia y expresión de las infancias. A su vez, bucearemos en las posibilidades de intervención como una *inter -versión* entre aquellas prácticas espontáneas y otros lineamientos que responden a estereotipos de la infancia.

Educar la sensibilidad requiere de procesos de empatía que los infantes naturalmente poseen, pero que se van modelando (y también ensimismando) en contacto con las demandas sociales de sus contextos. Es importante tener presente que la educación de la sensibilidad se concreta -en familia y en la escuela- facilitando estrategias, tiempos y espacios artísticos, creativos, y dentro de ellos están la literatura, la música y la plástica. La libertad de expresión se aprende a ejercer con el juego y en el arte.

Destinatarios/os: profesionales y/o docentes, graduados/as de carreras de cuatro o más años de duración con interés en la temática. Se admiten estudiantes del último año de una carrera de grado, en cuyo caso, el cursado no podrá acreditarse en el grado.

Cupo mínimo y máximo

Máximo: 25 personas.

Objetivos

- Profundizar en los conceptos fundamentales para la elaboración de estrategias de intervención a través del arte -literatura, música, plástica- que en perspectiva lúdica posibiliten el enriquecimiento del mundo simbólico de los niños, las niñas, sus familias y cuidadores/as.
- Construir herramientas conceptuales y metodológicas respecto al arte, la creatividad, lo sensorial y el pensamiento crítico en relación a la constitución subjetiva en infancias tempranas.
- Valorar la actitud creativa, en tanto potencialidad imaginativa, para la búsqueda de caminos alternativos en la construcción de estrategias de intervención socioeducativas.
- Dimensionar los espacios educativos culturales como los museos, las bibliotecas, etc. como espacios de aprendizajes potentes.

Equipo docente

Docente a cargo: Mgter. Graciela Bialet

Docentes invitadas: Lic. Andrea Lelli y Lic. Analia Mayorga

Carga horaria: 30 horas. Se combinarán instancias sincrónicas y asincrónicas; en este último caso, se propondrán actividades a ser desarrolladas a través de la plataforma Moodle.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha	Contenidos / Actividades
1 presencial/ híbrido	Viernes 07/06/24 de 15 a 21 h.	Unidad 1: El arte y la promoción del acceso a la cultura en perspectiva inclusiva. El arte como posibilidad de construcción de la subjetividad y su expresión. Enseñar a sentir, explorar el mundo a través de los sentidos. Arte y estética los niños y niñas de 0 a 8 años. Función simbólica del arte. Sentidos, percepción y sentimientos. Disponer el mundo para niños y niñas. El proceso de la creación: etapas y estrategias.

<p>2 presencial/ híbrido</p>	<p>Sábado 08/06/24 9 a 17 hs.</p>	<p>Unidad 2: El arte: jugar con las palabras, con la música, con los colores, con el cuerpo y el pensamiento. El sentido de la experiencia artística: perspectivas y tendencias desde la educación por el arte. Educar en el Arte. La dimensión lúdica y su relación con el arte. Las palabras y el arte. La literatura infantil como proyección del imaginario. Lo maravilloso. Lo fantástico. Experiencias y contactos directos con el proceso de creación literaria. Cuentos, libro álbum, libros ilustrados, libros objetos, poesía, narrativa teatral, novela, grafías iniciáticas al arte literario para infancias tempranas. Las expresiones del arte contemporáneo en la primera infancia. Alcances, perspectivas y sentidos. El lenguaje musical, teatral y visual como experiencia artística y lúdica. Procedimientos, materiales convencionales y no convencionales, y herramientas propias de los lenguajes expresivos. La centralidad del cuerpo y la voz en la experiencia artística.</p>
<p>3 sincrónico virtual</p>	<p>Sábado 29/06/24 8.30 a 12.30 h</p>	<p>Unidad 3: Los circuitos propios del arte. La construcción de experiencias y conocimientos en escenarios culturales variados: los museos, el teatro, bibliotecas, espacios comunitarios que promuevan la expresión creativa a través del arte. Educación como espectadores y como hacedores. Estrategias discursivas de las distintas manifestaciones artísticas. Educación, interpretación y aprendizaje en escenarios educativos culturales entendidos como espacios de convivencia y reflexión. la experimentación lúdica creativa. Programas y proyectos pensados y desarrollados para la primera infancia en nuestro país y otras latitudes.</p>

Contenidos

Unidad 1: El arte y la promoción del acceso a la cultura en perspectiva inclusiva. El arte como posibilidad de construcción de la subjetividad y su expresión. Enseñar a sentir, explorar el mundo a través de los sentidos. Arte y estética los niños y niñas de 0 a 8 años. Función simbólica del arte. Sentidos, percepción y sentimientos. Disponer el mundo para niños y niñas. El proceso de la creación: etapas y estrategias.

Unidad 2: El arte: jugar con las palabras, con la música, con los colores, con el cuerpo y el pensamiento. El sentido de la experiencia artística: perspectivas y tendencias desde la educación por el arte. Educar en el Arte. La dimensión lúdica y su relación con el arte. Las palabras y el arte. La literatura infantil como proyección del imaginario. Lo maravilloso. Lo fantástico. Experiencias y contactos directos con el proceso de creación literaria. Cuentos, libro álbum, libros ilustrados, libros objetos, poesía, narrativa teatral, novela, grafías iniciáticas al arte literario para infancias tempranas. Las expresiones del arte contemporáneo en la primera infancia. Alcances, perspectivas y sentidos. El lenguaje musical, teatral y visual como experiencia artística y lúdica. Procedimientos, materiales convencionales y no convencionales, y herramientas propias de los lenguajes expresivos. La centralidad del cuerpo y la voz en la experiencia artística.

Unidad 3: Los circuitos propios del arte. La construcción de experiencias y conocimientos en escenarios culturales variados: los museos, el teatro, bibliotecas, espacios comunitarios que promuevan la expresión creativa a través del arte. Educación como espectadores y como hacedores. Estrategias discursivas de las distintas manifestaciones artísticas. Educación, interpretación y aprendizaje en escenarios educativos culturales entendidos como espacios de convivencia y reflexión. la experimentación lúdica creativa. Programas y proyectos pensados y desarrollados para la primera infancia en nuestro país y otras latitudes.

Bibliografía

Abad Molina, J. (2009a) Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración. Disponible en www.oei.es/artística/experiencia_estetica_artistica.pdf

Abad Molina, J.(2009b) Iniciativas de educación artística a través del arte contemporáneo para la escuela infantil Tesis doctoral inédita. Biblioteca virtual de la Universidad Complutense de Madrid. Recuperado en <http://eprints.ucm.es/9161/>

Abad Molina, J (2013) Ponencia en el VI Encuentro OMEP. Buenos Aires, Argentina. Mayo de 2013. Disponible en <https://goo.gl/me3812>

Arnheim, R. (1993) Consideraciones sobre la educación artística. España: Barcelona: Paidós.

Augutowsky, G.(2012) El arte en la enseñanza. Argentina:Buenos Aires: Paidós.

- Akoschky, J. y otros (1998) Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Argentina, Buenos Aires: Editorial Paidós
- Bettelheim, Bruno, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica, Grijalbo., 1978.
- Bialet, Graciela (2018) Prohibido leer: reflexiones en torno a la lectura, literatura y aculturación. Aique. Bs. As.
- Contreras Braillar, M., Garrido, R. (2018) El arte en la trama de lo infantil. Experiencias y reflexiones. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas.
- Creta de Leguizamón, Malicha (2019) La caperucita Roja de Córdoba y de cómo el lobo no pudo con ella. Comunicarte. Córdoba.
- Devetach, L. (2009) La construcción del camino lector. Córdoba, Argentina: Editorial Comunicarte.
- García Blanco, Ángela (1988) Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos. Cap. 2: El Museo es un instrumento pedagógico. La visita escolar al Museo Madrid, España Ediciones de la Torre.
- Goldstein, G. (2007) La experiencia estética como experiencia de conocimiento. En G. Frigerio y G. Diker. Educar: (sobre) impresiones estéticas. Buenos Aires: Del Estante Editorial. Serie Seminarios del CEM.
- Held, J. (1981) Los niños y la literatura fantástica. Barcelona: Paidós.
- Lapolla, P. Mucci, M. y Arce, M. (2019) Experiencias artísticas con instalaciones. Trabajos interdisciplinarios de simbolización y juego en la escuela infantil. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas.
- Montes, G. (1999) La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético. México: DF: Fondo de Cultura Económica
- Montes, G. (2017) Buscar indicios, construir sentidos. Bogotá, Colombia: Edición María Osorio.
- Petit, M. (2015) Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. México: DF: Fondo de Cultura Económica

- Rodari, Gianni (1987) Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. Ed. Comamex, Mexico. <https://es.slideshare.net/xiispa/gianni-rodari-gramtica-de-la-fantasa-introduccion-al-arte-de-inventar-historias>
- Ruiz de Velasco, A. y Abad Molina, J. (2014) Contexto de simbolización y juego. La propuesta de las instalaciones. Aula de Infantil, 77,11-15.
- Soto, C. y Violante R. (2016) Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexiones y propuestas de enseñanza. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Soto, C. y Violante, R. (2008) Pedagogía de la crianza. Un campo teórico en construcción. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós
- Tonucci, F. (2008) Los materiales. La arcilla, el color y la madera desde la escuela al hogar. Buenos Aires, Argentina: Editorial Losada.
- Walsh, María Elena (1964) La poesía en la primera infancia http://www.amia.org.ar/Amia/upload/download/2018/06/08/download_152847387993.pdf

Evaluación

La evaluación considerará el proceso y la presentación de un trabajo final a modo de ensayo que tendrá por objetivo la articulación de las lecturas con una producción creativa, que permita conjugar el pensamiento del autor contenido en el texto con la recreación de sentidos y significaciones desde distintas categorías de análisis. Ello buscará que los/las estudiantes den cuenta de la apropiación de los conceptos sustantivos para vincularlos a los contenidos desarrollados en los encuentros presenciales con autonomía analítica.

Requisitos para la aprobación del curso: cumplimentar un 80% de asistencia y participación en los encuentros sincrónicos y asincrónicos, la realización del trabajo evaluativo de cierre, que debe ser aprobado con calificación de 7 o más.