

Lenguajes Artísticos Expresivos I y II

Profesorado de Educación Inicial
Profesorado de Educación Primaria

Campo de la Formación General

FORMACIÓN DOCENTE

Lenguajes Artísticos Expresivos I y II

Profesorado de Educación Inicial
Profesorado de Educación Primaria

Campo de la Formación General

© Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación
Dirección General de Planeamiento Educativo
Dirección de Currícula y Enseñanza, 2011
Esmeralda 55, 8° piso
C1035ABA - Buenos Aires
Teléfono/Fax: 4343-4412
Correo electrónico: dircur@buenosaires.edu.ar

Hecho el depósito que marca la ley 11.723.

Permitida la transcripción parcial de los textos incluidos en este documento, hasta 1.000 palabras, según ley 11.723, art. 10º, colocando el apartado consultado entre comillas y citando la fuente; si este excediera la extensión mencionada, deberá solicitarse autorización a la Dirección de Currícula y Enseñanza.

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Jefe de Gobierno

Mauricio Macri

Ministro de Educación

Esteban Bullrich

Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica

Ana María Ravaglia

Directora General de Planeamiento Educativo

María de las Mercedes Miguel

Aportes para el desarrollo curricular. Formación Docente

LENGUAJES ARTÍSTICOS EXPRESIVOS I Y II

Profesorado de Educación Inicial

Profesorado de Educación Primaria

Dirección de Currícula y Enseñanza

Gabriela Polikowski

Elaboración del material

Equipo de generalistas

María Alejandra Barale

Marcela Inés Sisto

Especialista del área

Helena Alderoqui

Clarisa Álvarez

Colaboración y lectura crítica

Mariana Spravkin

Gustavo Vargas

Nancy Sánchez

Marcela Gasparini

Edición a cargo de la Dirección de Currícula y Enseñanza

Coordinación editorial: Paula Galdeano

Edición: Gabriela Berajá, María Laura Cianciolo, Marta Lacour, Virginia Piera y Sebastián Vargas

Coordinación de arte: Alejandra Mosconi

Diseño gráfico: Patricia Leguizamón y Patricia Peralta

Apoyo administrativo: Andrea Loffi, Olga Loste, Jorge Louit y Miguel Ángel Ruiz

Presentación

Los diseños curriculares para el Profesorado de Educación Inicial y el Profesorado de Educación Primaria son el producto de un trabajo de elaboración curricular compartido y consensuado entre la Dirección de Currícula y Enseñanza y la Dirección de Formación Docente. La propuesta ha sido consultada en encuentros interinstitucionales a través de la Comisión Curricular del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) en su rol de representar las voces de los institutos en los espacios de trabajo con la Dirección de Currícula y Enseñanza y la Dirección de Formación Docente.

El marco que propició la elaboración de los documentos que aportan al desarrollo curricular remite a las características previstas por las siguientes resoluciones:

Profesorado de Educación Inicial: Resolución N° 6626/MEGC 2009

Profesorado de Educación Primaria: Resolución N° 6635/12 de nov de 2009

Los organizadores curriculares de la estructura son los tres Campos de la Formación: General, Específica y en las Prácticas Docentes, ya que la Dirección de Currícula y Enseñanza y la Dirección de Formación Docente incorporaron los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), los cuales establecen que los distintos planes de estudio deberán organizarse en torno a campos de conocimiento.

Como proyecto cultural, el currículum es el resultado de un proceso que implica tensiones y negociaciones entre actores e instituciones, con mayor o menor grado de autonomía, dando lugar a un marco prescriptivo a partir del cual se legitima un proyecto cultural y político.

De las resoluciones mencionadas anteriormente se realizará foco en las unidades curriculares. En este sentido, el documento presentado a continuación fue creado con el propósito de brindarles a los docentes un marco conceptual elaborado y actualizado relacionado con cada unidad curricular. Constituye una guía o referencia para la planificación y el desarrollo curricular, redundando en la existencia y fundamentación de los espacios, sugiriendo posibles secuencias de contenido, de estrategias de enseñanza. Se incluye una bibliografía construida en forma participativa con los diferentes actores del subsistema. Sin ser de carácter prescriptivo, tiene la intencionalidad de estar al servicio de la toma de decisión de los docentes.

Marco normativo

Resoluciones Nº 6635/12 de nov de 2009 y Nº 6626/MEGC 2009

Estructura curricular del Profesorado de Educación Inicial y del Profesorado de Educación Primaria

		Unidad Curricular
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL	Pedagogía
		Psicología Educacional
		Historia Social y Política de la Educación Argentina
		Instituciones Educativas
		Filosofía y Educación
		Didáctica I
		Didáctica II
		Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
		Trabajo Docente
		Nuevas Tecnologías
		Educación Sexual Integral
		Trabajo de Campo: Experiencias de Investigación Educativa
		Lenguajes Artísticos Expresivos I
		Lenguajes Artísticos Expresivos II
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA	Enseñanza de la Matemática I
		Enseñanza de la Matemática II
		Enseñanza de la Matemática III
		Matemática en el 2º ciclo
		Enseñanza de las Prácticas del Lenguaje I
		Enseñanza de las Prácticas del Lenguaje II
		Literatura en la Educación Primaria
		Alfabetización Inicial
		Enseñanza de las Ciencias Naturales I
		Enseñanza de las Ciencias Naturales II
		Enseñanza de las Ciencias Naturales III
		Enseñanza de las Ciencias Sociales I
		Enseñanza de las Ciencias Sociales II
		Enseñanza de las Ciencias Sociales III
		Ética, Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía en la Educación Primaria
		Sujetos de la Educación Primaria
		Problemáticas Actuales de la Educación Primaria
		Las TIC en la Educación Primaria
		Definición Institucional*
	CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES	

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL	CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA	Unidad Curricular
		Problemáticas de la Educación Inicial
		Didáctica de la Educación Inicial I
		Didáctica de la Educación Inicial II
		Didáctica de la Educación Inicial III
		Sujetos de la Educación Inicial I
		Sujetos de la Educación Inicial II
		Sujetos de la Educación Inicial III
		Políticas para las Infancias
		Taller de Juego
		Artes visuales en la Educación Inicial I
		Música en la Educación Inicial
		Expresión Corporal en la Educación Inicial
		Artes Visuales en la Educación Inicial II
		Juego en la Educación Inicial
		Prevención y Cuidado de la Salud
		Matemática en la Educación Inicial
		Prácticas del Lenguaje en la Educación Inicial I
		Prácticas del Lenguaje en la Educación Inicial II
		Literatura en la Educación Inicial
		Ciencias Sociales: Conocer el Ambiente en la Educación Inicial
		Ciencias Naturales: Conocer el Ambiente en la Educación Inicial
		Educación Física en la Educación Inicial
		Definición Institucional*
	CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES	

* Los espacios de Definición Institucional permiten delinear recorridos formativos atendiendo a las necesidades y demandas de cada institución.

Índice

Fundamentación	11
Algunas reflexiones sobre el concepto de creatividad.....	12
Objetivos.....	12
Contenidos	13
Criterios para la selección de contenidos.....	16
Eje Creación/Producción	17
Contenidos	18
Eje Apreciación crítica.....	19
Contenidos	21
Eje Aspectos socioculturales	21
Contenidos.....	23
Orientaciones para la enseñanza	25
Películas sugeridas para trabajar en algunos proyectos del taller de Lenguajes Artísticos Expresivos.....	26
Bibliografía	33
Sitios de Internet	35

Fundamentación

Este documento se ha elaborado con el fin de orientar a los profesores que realicen propuestas para los dos talleres de Lenguajes Artísticos Expresivos que forman parte del Campo de la Formación General en la Formación Docente de la Ciudad, tanto de Nivel Inicial como de Nivel Primario.

El perfil de los destinatarios de este documento es diverso, como diversos pueden ser los recortes que se propongan para el trabajo con los estudiantes en estos talleres. Por tal motivo, lo que se intentará en esta presentación es hacer foco en aquellas cuestiones que tienen en común los diferentes lenguajes, para que los estudiantes puedan construir a partir de las distintas experiencias que transiten. Esto les posibilitará abordar ciertas conceptualizaciones en torno al arte en tanto manifestación social de múltiples significados.

En el mundo contemporáneo y en los centros urbanos como Buenos Aires, las manifestaciones artísticas rodean la actividad cotidiana. En las calles de la ciudad se anuncian todo tipo de eventos culturales, como por ejemplo propuestas de recitales con artistas nacionales o internacionales, festivales de teatro, ciclos de conciertos, exposiciones en centros culturales o museos, festivales internacionales de cine, teatro o circo, ferias artesanales, entre otros, que convocan al público en general. La ciudad pone también a disposición esculturas y monumentos en paseos públicos, murales en los frentes de las casas, edificios con arquitecturas de diferentes épocas y estilos.

Cada persona establece distintos modos de relación con su entorno y, dentro de las experiencias que se suelen vivir, están las experiencias estéticas. Dewey dice que “a fin de *entender* lo estético en sus formas últimas y aprobadas, se debe empezar con su materia prima; con los acontecimientos y escenas que atraen la atención del ojo y del oído del hombre despertando su interés y proporcionándole goce mientras mira y escucha”.¹ En el mismo texto, plantea un problema interesante para resolver: cómo recobrar la continuidad de la experiencia estética con los procesos normales de la vida, señalando que “la cualidad estética redondea una experiencia hasta completarla y darle unidad en términos emocionales”.²

El acento en esta cualidad estética como propia de lo humano y de lo ordinario de la experiencia provoca la necesidad de tomar como un asunto a trabajar cuál es el sentido de estas prácticas en la formación de las personas.

El plan de estudios para la Formación Docente de la Educación Primaria y la Educación Inicial incluye el espacio curricular de los Lenguajes Artísticos Expresivos dentro de la oferta institucional que realiza cada instituto formador para el Campo de la Formación General. Estos talleres proponen pensar en cuestiones que van más allá de la enseñanza

¹ John Dewey (1934-2008). *El arte como experiencia*. Barcelona, Paidós, p. 5.

² *Ibid.* p. 48.

específica de cada uno de los lenguajes artísticos. Tomamos las palabras de Flavia Terigi, quien plantea: “Desde mi perspectiva, la formación inicial y permanente de maestros y profesores debería hacer una apuesta fuerte al desarrollo de la capacidad expresiva de los docentes, a ampliar el horizonte de sus experiencias, tratando de alcanzar todas las posibilidades de una vida diaria estéticamente rica”.³

De esta manera, la propuesta apunta a que todos los docentes puedan comprender las posibilidades que se ofrecen desde el campo cultural y, más específicamente, desde el arte para conocer el mundo y apropiarse sensiblemente de él, tanto a través de la producción como del placer y el disfrute de la apreciación. No se propone la formación de docentes especializados en uno u otro lenguaje, sino docentes que puedan ser mediadores y promotores de cultura para sus alumnos en el futuro. Por eso, es importante que los docentes comprendan qué es lo que aportan las artes a la educación en general y que tengan ellos mismos oportunidad de explorar y comprender las relaciones y las diferencias entre los lenguajes. Tener la experiencia del hacer y poder ir al encuentro del campo cultural es lo que en definitiva produce la ampliación del horizonte cultural de cada uno, porque, en ese encuentro con las obras de otros profesionales, cada uno podrá reconocer aspectos de sus propias vivencias y experiencias. De este modo, los docentes estarán, en el futuro, en condiciones de trabajar con los especialistas de los lenguajes artísticos, articulando los contenidos de las diversas áreas a su cargo desde un punto de vista más integrado y estético.

Desde las propuestas curriculares vigentes para los niveles inicial y primario, se sostiene que la escuela no pretende la formación de artistas. También se dice que seguramente unos pocos elegirán ser artistas en el futuro. Sin embargo, se plantea la certeza de que el disfrute del arte no puede ser privativo de algunos pocos y que hay que generar las condiciones para que todos lo tengan a su alcance.

Eisner aporta ideas para comprender las formas cualitativas de inteligencia fundadas artísticamente. Este autor sostiene que en las artes se experimenta y compone cualitativamente dentro de un campo que no tiene reglas prefijadas, y expresa: “Las artes enseñan a los alumnos a actuar y a juzgar en la ausencia de reglas, a basarse en los sentimientos, a poner atención en los matices, a actuar y apreciar las consecuencias de una decisión y a revisarlas para después tomar otras decisiones”. Sostiene que este tipo de aprendizaje nos vuelve cualitativamente más inteligentes ya que “aprender a poner atención a la manera en que está configurada una forma es un modo de pensamiento que puede aplicarse a todas las cosas, tanto teóricas como prácticas”.⁴

En la práctica del arte, lo que se propone en un inicio va sufriendo, muchas veces, los desvíos propios de lo que va aconteciendo. Los propósitos se adaptan a lo que va pasando en el proceso de la misma creación y la exploración debe mantener abierta la posibilidad de lo inesperado. Eisner señala el valor de lo que llama *apertura a la incertidumbre* y

3 Flavia Terigi (1998). “Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar” en *Artes y escuela*. Buenos Aires, Paidós, p. 77.

4 Eisner, Elliot W. (2003). “¿Qué puede aprender la educación de las artes?” en *Miradas al arte desde la educación*. México D.F., Secretaría de Educación Pública, Biblioteca para la Actualización del Maestro, Serie Cuadernos.

que, en definitiva, la falta de un camino prefijado es la característica propia de *este viaje a contracorriente* que se propone una educación que pone su eje en las artes.

En general, se sostiene que las respuestas que se dan a los problemas del arte no son unívocas ni universales. Hay muchas maneras de contar la misma historia y hay diversos puntos de vista que modifican el significado a través de la forma expresiva que se elija.

Las palabras no alcanzan para definir ni describir lo que el arte es o provoca. Ante un hecho artístico no se encuentra la posibilidad de traducir verbalmente un significado unívoco, y esto se debe a su carácter metafórico y poético. Cada lenguaje artístico permite expresarse de un modo diferente y aprenderlo implica la posibilidad de desarrollar otros modos de conocimiento.

Finalmente, Eisner plantea que “las artes proveen el tipo de ideal que, ahora más que nunca, necesita la educación; y digo que ahora más que nunca porque en nuestras vidas requerimos cada vez mayor habilidad para tratar con mensajes conflictivos, para crear juicios en ausencia de reglas, para arreglárnoslas con la ambigüedad y dar soluciones imaginativas a los problemas que enfrentamos. En nuestro mundo no solo hay respuestas correctas o soluciones definidas a los problemas. Tenemos que ser capaces de ver opciones nuevas y reconocer las situaciones en las que aparecen”.

Por todo lo expuesto, la propuesta de los talleres de Lenguajes Artísticos Expresivos se apoya en la idea de que todos pueden conocer y experimentar ciertas cuestiones propias del arte para ampliar la idea de lo sensible y lo estético mucho más allá de las producciones de los artistas.

Algunas reflexiones sobre el concepto de creatividad

Un aspecto a considerar es que las experiencias por las que transiten los estudiantes de la FD en los talleres de lenguajes artísticos deberían ayudarlos a descubrir sus capacidades creativas o las estrategias mediante las cuales pueden poner en juego procesos de creación, más allá de la temática particular o de las características del proyecto que se propone en el taller.

Para la Real Academia Española, creatividad se define como la facultad de crear, de producir algo de la nada. Sin embargo, el análisis de la definición deriva necesariamente en algunos interrogantes: ¿se trata de una característica intelectual?, ¿un rasgo de personalidad?, ¿una habilidad adquirida?

De acuerdo con las investigaciones de Paul Gilford (1950), parecería que existe una serie de habilidades salientes que poseen las personas creativas, tales como la fluidez, la sensibilidad, la originalidad, la flexibilidad, la elaboración y la redefinición. Este autor también describió etapas del proceso creativo y características del pensamiento convergente y divergente. Estos tipos de pensamiento están presentes en todas las personas, pero “el desarrollo de la capacidad creativa implica la habilidad de acceder y hacer funcionales ambos estilos de pensamiento. En las diferentes etapas del proceso de creación se utiliza preferentemente uno de esos estilos: el pensamiento convergente en la percepción y el

descubrimiento de ideas, y el pensamiento divergente en la evaluación y la realización de estas” (Alsina, Díaz, Giráldez, Ibaxterre; 2008).⁵

Howard Gardner desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples y definió a la persona creativa como aquella que “resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto” (Gardner; 1995: 53).⁶

Los estudios de Gardner y sus colaboradores tuvieron su correlato en el desarrollo concreto de distintos programas educativos en Estados Unidos (Proyecto Zero, Pro-pel). Esta aplicación práctica lo llevó a proponer una serie de pautas para la mejora de la educación artística. Entre ellas, es interesante rescatar que:

- Las actividades de producción deberían ser centrales en cualquier forma artística, permitiendo a los individuos la oportunidad de realizar descubrimientos por sí mismos.
- El aprendizaje artístico debería organizarse en torno a proyectos significativos que se llevaran a cabo a lo largo de un cierto período de tiempo, para dar cabida a la reacción, la discusión y la reflexión.

El proyecto desarrollado desde los aportes del autor se llama PROPEL y es un acrónimo, que significa:

PRO (producción): producción y desarrollo del potencial creativo de los estudiantes.

PE (percepción): percepción y análisis de trabajos de artistas importantes.

L (learning = aprendiendo): proceso de reflexión sobre esos trabajos y comparación con los trabajos personales.

Otras investigaciones realizadas en la Universidad de California por Dean Simonton (1996-1999) concluyen que el desarrollo de la creatividad depende de factores tales como la presencia de diversos puntos de vista diferentes y la exposición a la diversidad cultural, como sucedió en momentos históricos de rivalidad y fragmentación política, en que era necesario llegar a soluciones creativas.⁷

En *El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi se pregunta: “¿Dónde está la creatividad?” (título del capítulo 2), aludiendo claramente a las dificultades que se presentan al tratar de definirla, y muy pronto afirma que “la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural”.⁸ Más adelante, y luego de describir diversos modos en los que puede reconocerse la capacidad creativa de una persona, concluye en que la creatividad es sistémica, dado que:

5 Alsina, P.; Díaz, M.; Giráldez, A. e Ibaxterre, G. (2008). *El aprendizaje creativo*. Barcelona, Graó.

6 Gardner, H. (1995). *Mentes creativas*. Buenos Aires, Paidós.

7 Alsina *et al.*, 2008. p. 38.

8 Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona, Paidós, p. 41.

“(...) en las interacciones de un sistema compuesto por tres partes principales. La primera de ellas es el campo, que consiste en una serie de reglas y procedimientos simbólicos. (...) A su vez, los campos están situados en lo que habitualmente llamamos cultura, o conocimiento simbólico compartido por una sociedad particular o por la humanidad como un todo.

El segundo componente de la creatividad es el ámbito, que incluye a todos los individuos que actúan como guardianes de las puertas que dan acceso al campo. Su cometido es decidir si una idea o producto nuevos se deben incluir en el campo. (...) Finalmente, el tercer componente del sistema creativo es la persona individual. La creatividad tiene lugar cuando una persona, usando los símbolos de un dominio dado, como la música, la ingeniería, los negocios o las matemáticas, tiene una idea nueva o ve una nueva distribución, y cuando esta novedad es seleccionada por el ámbito correspondiente para ser incluida en el campo oportuno.” (Csikszentmihalyi, 1998, p. 46).

Todas las consideraciones acerca de la creatividad que se incluyen en este apartado no tienen otro objeto que iniciar una reflexión que no se agota e invita a seguir indagando sobre el tema.

Por último, se enuncian algunas ideas que pueden ayudar a pensar actividades para los alumnos del profesorado para promover una actitud creativa:

- Un aprendizaje es creativo en la medida en que se produce una adaptación y modificación en función de las experiencias, las expectativas y los intereses de cada estudiante y/o del grupo.
- El entusiasmo frente a la propuesta se produce cuando se ofrecen actividades e instrumentos que amplían las posibilidades de acción.
- Las respuestas originales surgen cuando una consigna de trabajo da lugar a que los alumnos combinen de una manera diferente sus saberes y experiencias.
- El trabajo por proyectos y la modalidad de taller favorecen el desarrollo de la creatividad.

Objetivos

En el marco del taller de Lenguajes Artísticos se brindarán oportunidades para:

- Reconocer las experiencias propias que se experimentaron en la formación y que se relacionan con los lenguajes artísticos.
- Promover el desarrollo sensible de la expresión y de la creatividad.
- Favorecer el disfrute de los procesos creativos, valorando las producciones alcanzadas y apreciando su dimensión estética.
- Promover la apreciación de diversas manifestaciones artísticas y de variadas producciones culturales, a partir de la asistencia a conciertos, muestras, espectáculos, exposiciones, etcétera.
- Comprender las producciones artísticas contemporáneas como parte de la cultura viva y cambiante y generar espacios de reflexión sobre la función del arte en diversos momentos históricos.

- Reflexionar sobre las obras y los diversos contextos culturales, enfatizando el conocimiento sobre las producciones argentinas y latinoamericanas.

Esta aproximación a los lenguajes artísticos permitirá a los estudiantes de la FD:

- Conocer algunos problemas del arte y su contexto de producción.
- Reflexionar sobre diversos procesos de creación.
- Explorar y conocer los materiales propios de los lenguajes que se aborden.
- Participar en experiencias con diferentes lenguajes artísticos en las que se valore tanto el trabajo individual como el compartido.
- Apreciar distintas manifestaciones artísticas, ampliando el marco de sus preferencias e intereses.
- Comprender las vinculaciones entre arte, educación y sociedad.

Contenidos

Los ejes estructurantes que aquí se plantean son válidos para cualquier propuesta que se realice desde un único lenguaje artístico o desde el cruce de más de un lenguaje. En el diseño de la propuesta del taller, los profesores tendrán presentes los propósitos comunes que se sostienen para el aprendizaje de las artes en general. El recorte de contenidos tenderá a un contacto con el arte que proporcione un mismo cuerpo de conocimientos, adquiridos a través de las experiencias que se transiten. Por tal motivo, y más allá de las particularidades que pueda presentar cada propuesta de taller, deberán incluirse contenidos relativos a la producción y la apreciación de productos artísticos y contenidos relativos al contexto sociohistórico en que se desarrollan dichas manifestaciones artísticas.

Criterios para la selección de contenidos

Dada la multiplicidad de propuestas que pueden realizarse para estos talleres, resulta central que los docentes responsables de su elaboración atiendan a algunos criterios para la selección de los contenidos específicos:

- que se incluyan referencias amplias que posibiliten una conceptualización sobre el arte en general, aunque se trate de una propuesta de un lenguaje artístico en particular;
- que puedan ser agrupados por unidades de análisis proyectos y/o recorridos que consideren el entrecruzamiento de contenidos de los tres ejes presentados en el diseño curricular;
- que se incluyan y sugieran experiencias de apreciación de producciones artísticas presentes en el medio cultural.

Eje Creación/producción

Los contenidos de este eje apuntan a la práctica concreta que los estudiantes realizan al entrar en contacto con los elementos constitutivos de cada lenguaje artístico. Pintar, dibujar, modelar, cantar, tocar, bailar, actuar son modos de conocimiento propios del hacer artístico. Este “hacer” se articula con la reflexión, que da lugar a la conceptualización. Es necesario que el docente del taller genere en los estudiantes de la FD el hábito de reflexionar¹ sobre la experiencia realizada. Tal como expresa Schön,² se pueden diferenciar dos formas de reflexión:

- 1 Cabe aclarar que el marco de la reflexión atraviesa a toda la formación. Para mayor ampliación sobre los significados de la reflexión remitimos al documento *Campo de la Formación en las Prácticas Docentes*. GCBA, Ministerio de Educación, Dirección General de Planeamiento Educativo, Dirección de Currícula y Enseñanza, Serie Aportes para el desarrollo curricular.
- 2 Schön, D. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Barcelona, Paidós Ibérica, p. 39.

- la reflexión sobre la acción, que se produce en el momento posterior a la experiencia transitada y que consiste en volver atrás con el pensamiento para repasar lo realizado. Es un “pararse a pensar” que permite detectar las razones que pudieron contribuir al resultado obtenido;
- la reflexión en la acción: pensar “durante” la realización de la práctica, de manera tal de encontrar formas de resolución inmediatas y hallar modos de accionar para ir sobrellevando los problemas que la práctica va imponiendo.

Como Schön afirma, “lo que distingue la reflexión en la acción de otros tipos de reflexión es su inmediata relevancia para la acción. En la reflexión en la acción el hecho de volver a pensar sobre alguna parte de nuestro conocimiento en la acción nos lleva a la experimentación *in situ* y a pensar más allá, y esto afecta a lo que hacemos, tanto en la situación inmediata como también en otras que juzgaremos similares”. (Schön, 1992.)

Los problemas que se presentan durante la producción artística obligan a redireccionar las acciones sobre la marcha, a encontrar rápidamente estrategias que permitan probar otros caminos para alcanzar resultados que, incluso, pueden ser diferentes a las metas prefijadas, pero igualmente satisfactorios. Para los estudiantes de la FD, este tipo de reflexión en la acción es de suma importancia, dado que en la cotidianeidad de la tarea pedagógica se encontrarán frecuentemente con situaciones inesperadas que los obligarán a rectificar sobre la marcha el curso de acción.

Las producciones artísticas a las que arriben en estos talleres pueden presentar muy diverso nivel de resolución. Este contacto con el hacer da lugar al disfrute, ya que se concretan los proyectos imaginados; sin embargo, en el proceso siempre existirán oportunidades de reflexionar sobre lo que se está haciendo, pensar caminos alternativos para modificar el rumbo de acción, capitalizar los imponderables, establecer relaciones entre las intenciones y los resultados, observar los avances y elaborar conclusiones.

En algunos de los lenguajes artísticos como la música, el teatro y la danza, la práctica más habitual suele ser grupal, mientras que en las artes visuales o la literatura es más común trabajar en forma individual. La inclusión de los procesos de producción individual y grupal tiene como finalidad que los estudiantes reflexionen y comprendan cómo se ponen en juego las ideas e intenciones personales en elaboraciones colectivas. Se sostiene la idea de promover las experiencias grupales desde la perspectiva del trabajo cooperativo, es decir, del trabajo conjunto para conseguir un mismo fin. A partir de las mismas, se puede desarrollar el conocimiento metacognitivo cuando el estudiante analiza las fortalezas y debilidades personales, las estrategias que posee y cómo las utiliza cuando se trata de trabajar en equipo para llegar a una meta.

CONTENIDOS

- La exploración de los modos de representación propios de cada lenguaje artístico.
- Los procesos de producción de los lenguajes artísticos. La materia, las herramientas y las técnicas.
- El proceso creativo: reflexión e identificación de diferentes modos de realizarlo, puntos de partida posibles, la intencionalidad creativa y la producción resultante.

- La creatividad, el pensamiento divergente y metafórico y el sentido estético. La dimensión expresiva y comunicativa del arte.
- La creación grupal y colectiva: participación y valoración del trabajo compartido.
- La expresión como vía de acceso al conocimiento de otras disciplinas.

Eje Apreciación crítica

Una producción artística provoca al espectador, estimulando su sensibilidad en un sentido amplio. Tal como afirma Eisner, “La experiencia es una condición necesaria para conocer, y el carácter de la experiencia depende de las cualidades a las que se refiere; por lo tanto, la cualidad de la experiencia dependerá de aquello a lo que nuestros sentidos tienen acceso y de la forma en que seamos capaces de usarlos”.³ Es preciso formar a los estudiantes como espectadores, ofreciéndoles oportunidades para el desarrollo de habilidades para la comprensión e interpretación de los elementos discursivos propios de cada lenguaje; así, estarán desarrollando el gusto estético para la apreciación del arte.

Quien observa no solo mira: a través de la mirada, examina, interpreta, aprecia. Es decir, existe actividad del pensamiento implicada en la observación. Aumont señala que: “Las obras de arte no deben leerse de manera lineal sino, por el contrario, de manera polifónica, según el modo de la ‘oreja horizontal’ que permite oír varias líneas melódicas a la vez, separadamente y juntas. El análisis debe explorar las obras con la mirada y el pensamiento y no pretender aplanar su volumen virtual”.⁴

De esta manera, explorar lo polifónico posibilita percibir no solamente “la cosa en sí” sino las relaciones entre lo que se percibe y las propias imágenes y experiencias, así como aprender a nombrar lo que se ve de otra manera, ver desde otros puntos de vista, relatar el mundo de una manera no previsible. También es necesario un acto de selección para hacer foco en los detalles y seleccionar algunos aspectos del mundo dejando de lado otros. Este proceso se transforma en creativo cuando se percibe abriendo paso a lo metafórico y a lo imaginario.

Por un lado, el impulso de mirar, el apetito de ver, reciben, desde el psicoanálisis, el nombre de “pulsión escópica”. Por otra parte, Gubern⁵ denomina “pulsión icónica” a lo que se produce cuando se proyectan imaginariamente otros sentidos a lo que percibimos, por ejemplo las formas de aceite en un charco o las formas de las nubes en el cielo, que nos llevan siempre a nombrar objetos o figuras conocidas.

Cuando el estudiante mira y/o escucha una producción artística, interpreta; y para ello establece relaciones, reconoce permanencias y cambios, extrae conclusiones. En definitiva, comprende.

3 Eisner, Elliot W. (1982-1998). *Cognición y curriculum*. Buenos Aires, Amorrortu, p. 52.

4 Aumont, Jacques (1992). *La imagen*. Barcelona, Paidós, p. 123.

5 Guber, Roman (1996). *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona, Anagrama, p. 11.

“(...) la interpretación, la crítica, la recepción de un público son constitutivas de las obras, son las que forman e informan su lecho de estratos de significado, y solo llegan a ser plenamente obras gracias a la recepción, de otro modo son solo meros objetos a la espera de su compleción.” (Vilar, G.; 2005; 166.)⁶

En la audición de música, quien escucha no solo percibe una sucesión de eventos sonoros: sigue el hilo temporal que lo va trasladando de una idea hacia la otra, otorgando sentido y significación a la escucha. Eisner señala que la función principal de cualquier obra de arte es provocar algo en nuestra experiencia: afectarnos. Pero debe destacarse que la función del análisis no es realizar un ejercicio intelectual, sino aumentar la percepción que se tiene de la obra.⁷

La relación entre el espectador y la obra de arte es una construcción en la que la obra se completa cuando el espectador interactúa con ella, aunque esa interacción no sea totalmente consciente u observable. Una obra puede impactar al espectador de múltiples formas y con diverso grado de intensidad. Aunque los propósitos del artista no queden linealmente revelados, existirá siempre una significación desde las vivencias acumuladas del espectador. Ariane Mnouchkine⁸, directora teatral, dice que la emoción en el teatro no se busca por ella misma, por lo que quiere decir. Ella es el resultado de un encuentro que se da entre el actor y el espectador. La emoción viene del reconocimiento de un hecho verdadero, de lo que sucede auténticamente.

Gardner también refiere a la apreciación, cuando ofrece pautas para la mejora de la educación artística, aludiendo a la necesidad de relacionar las actividades vinculadas con la percepción y la crítica a las propias producciones de los estudiantes; afirma que el aprendizaje artístico no se agota en la adquisición del dominio de ciertas habilidades o conceptos, sino que también implica abordar cuestiones de gusto y de valoración, y que estas se desarrollan cuando se ofrecen oportunidades de contactarse con personas que se preocupan de estos temas. Para lograr esto último es que se sugiere incluir, dentro del proyecto del taller, el contacto con artistas que desarrollan diversas actividades, para un intercambio a través de entrevistas o debates con la participación activa de los estudiantes.

La apreciación implica trabajar la “mirada” sobre la propia labor creativa y la apreciación de las producciones de los compañeros. Observar a los compañeros, contrastar las resoluciones creativas ante las mismas consignas de trabajo, reflexionar sobre las intencionalidades y los resultados obtenidos son parte de la tarea del taller y resultan valiosas experiencias para comprender la vinculación entre el hacer y la reflexión crítica.

Las cuestiones enunciadas son motivo de preocupación y análisis en todos los niveles educativos. En la instancia de la formación docente, se espera que los estudiantes asistan y frecuenten diversas propuestas culturales que brinda la ciudad continuamente. La

6 Vilar, Gerard (2005). *Las razones del arte*. España, Antonio Machado Libros.

7 Eisner, Elliot W. (1972-1995). *Educación la visión artística*. Buenos Aires, Paidós, pp. 95 y 96.

8 Féral, Josette (1995-2001). *Dresser un monument à l'éphémère. Rencontres avec Ariane Mnouchkine*. París, Éditions Theatrales, p. 19.

experiencia de entrar en contacto con las producciones artísticas, sus creadores y los ámbitos en que se difunden, puede devenir en un hábito personal valioso que les permita establecer criterios diversos de selección. En su futura práctica profesional, los nuevos docentes tendrán que atender a que todos los alumnos participen de una experiencia cultural amplia para tener una relación receptiva y creativa con la cultura, tal como se propone en los diseños curriculares vigentes.

Como parte del taller, pueden incluirse experiencias en las que se indague sobre las diferentes agendas culturales disponibles: museos, obras de teatro, exposiciones, conciertos, etcétera. Se sugiere incluir en el taller visitas a museos, exposiciones, eventos artísticos o asistir a una obra de teatro, a un concierto o al cine para conocer y revalorizar el lugar del patrimonio cultural del entorno, posibilitando también la reflexión del valor formativo de dichas experiencias cuando se convierten en propuestas didácticas desde la escuela. Es importante que el docente estimule la participación de los estudiantes como espectadores de diversas manifestaciones artísticas que ofrece el medio y, de esta forma, superar el límite que impone la cursada del taller. La participación en ciclos de arte recomendados (con orientaciones para el trabajo previo y posterior) permitirá ampliar el horizonte de su formación.

CONTENIDOS

- La apreciación sensible y personal del entorno.
- La reflexión sensible sobre las producciones propias.
- La observación y la escucha atenta de las producciones artísticas.
- La lectura y la recepción de los lenguajes verbales y no verbales.
- La identificación de los elementos discursivos propios de cada lenguaje presentes en las producciones estudiadas.
- La elaboración de criterios para apreciar las cualidades de las producciones estéticas.
- La relación del espectador/consumidor con el arte en los ámbitos en donde se exhibe y comunica: museos, galerías, ateliers, teatros, salas de concierto, estudios de edición y de multimedia.

Eje Aspectos socioculturales

Cada manifestación artística, en tanto práctica cultural, se desarrolla en un contexto sociohistórico determinado. Ese reconocimiento como práctica cultural da lugar a pensar cada hecho artístico en relación con las diversas dimensiones del contexto: política, económica, cultural, social, espacial, temporal y tecnológica.⁹

La relación que existe entre una producción artística y el contexto en que fue creada, o aquel en el que es observada y/o resignificada, completa la producción de sentido y permite alcanzar una más acabada interpretación de los productos artísticos como manifestaciones de la cultura.

9 Goris, B. (2006). *Historia y actos patrios. Propuestas para los más pequeños*. San Martín, provincia de Buenos Aires, Trayectos. La autora propone en este texto las dimensiones aquí mencionadas.

Entonces, el resultado de “poner en contexto” una obra artística puede ser tan diverso como valioso. En algunos casos, podrá remitir a las condiciones sociales en las que la obra ha sido producida y cómo es recibida; en otras ocasiones, el aspecto más interesante a abordar podrá vincularse con las variables económicas que se filtran en la circulación de ciertos productos artísticos; también, un corte temporal permite analizar las condiciones de recepción de producciones que comparten una misma época o lugar pero difieren en el tratamiento de los elementos del lenguaje.

Del mismo modo, atender al contexto de una obra permite vincular dicha producción artística con otras manifestaciones artísticas provenientes de distintos lenguajes. Conocer las producciones artísticas de culturas diferentes a la propia es un modo de aproximación a otros mundos.

En los talleres de lenguajes artísticos se procurará que los futuros docentes construyan vínculos más sólidos con la experiencia artística que los rodea, a través de experiencias de producción y recepción tal como se explicitara en los desarrollos anteriores. Por otra parte, se espera que se reflexione sobre la función del arte en la sociedad, el rol de la escuela como transmisora de una cultura y la influencia de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías en la circulación y consumo de las múltiples y diversas manifestaciones artísticas de nuestra sociedad.

Por tal motivo, los contenidos de este eje cobran significación cuando están íntimamente ligados a los contenidos de los otros ejes. La presentación en este documento de dichos contenidos agrupados en un eje es solo un modo de organización para comunicarlos pero, en la organización didáctica que el docente realice para el desarrollo de su taller, contemplará siempre las vinculaciones de las producciones artísticas con su contexto en las experiencias de producción y apreciación que diseñe para los estudiantes de la formación docente.

La ciudad de Buenos Aires ofrece enormes posibilidades de entrar en contacto con una diversidad de manifestaciones artísticas, a través de múltiples espacios dedicados al arte, incluyendo también la posibilidad de entrar en contacto con realizadores. La inmensa oferta cultural de la ciudad es, potencialmente, destinada a todos sus habitantes. Sin embargo, el ritmo de vida vertiginoso y la difusión ligada a intereses económicos y al consumo hacen que, en algunos casos, los sujetos no se sientan con derecho a acceder al arte. Es, entonces, imprescindible que los estudiantes del profesorado se reconozcan insertos en un ámbito cultural y aprendan a apreciar, analizar y seleccionar las manifestaciones artísticas que son expresión de su cultura de pertenencia. Solo en la medida en que adquieran el hábito y el compromiso de participación podrán, en su futura actuación docente, ayudar a los niños a comprender el derecho que les asiste, en este sentido, de ser partícipes y potenciales destinatarios de las producciones artísticas. Son los talleres de lenguajes artísticos los espacios, dentro de la formación docente, que pueden brindarles las herramientas para hacerlo.

Marchán Fiz intenta dar pistas para que la intensidad del placer que las obras de arte nos procuran no esté reñida con su entendimiento.¹⁰ Sería deseable que el paso por los

10 Marchán Fiz, Simón (1985). *El universo del arte*. Barcelona, Salvat, Aula Abierta. p. 5.

talleres de lenguajes artísticos pueda colaborar con la ampliación del horizonte estético y cultural de los estudiantes, a través del conocimiento de distintas manifestaciones del patrimonio artístico y cultural, promoviendo el disfrute que generan tanto la práctica como la comprensión del arte.

El docente del taller puede convertirse también en un agente de difusión, estimulando la asistencia de los estudiantes a ciclos de conciertos, ciclos de teatro, exposiciones, foros, congresos y seminarios del área. Incluso, podría considerar esa participación de los estudiantes en la vida artística de la ciudad como parte de los desempeños esperados dentro de la cursada del taller.

CONTENIDOS

- El contexto histórico, social y geográfico de diferentes producciones artísticas.
- Las relaciones entre las manifestaciones artísticas y las sociedades que las crean.
- La función de las obras de arte en diferentes tiempos y espacios, en relación con la estética y con su creador.
- La construcción social de diversas categorizaciones: lo nuevo - lo antiguo; lo clásico - lo popular; la obra original - la reproducción; etcétera.
- Los discursos y representaciones de los medios de comunicación masiva en torno al arte y a las manifestaciones culturales.
- Los conceptos sobre el patrimonio como construcción de la sociedad. El patrimonio cultural y el inmaterial.

Orientaciones para la enseñanza

Sugerimos que, al comienzo del taller, el docente indague¹¹ sobre el tipo de experiencias que los estudiantes hayan transitado, tanto dentro del profesorado como en su formación formal y no formal, vinculadas con los lenguajes artísticos. Con los datos obtenidos, estará en condiciones de ajustar su proyecto y volverlo más significativo para cada grupo de estudiantes en particular.

Los talleres deben constituirse como un espacio de experimentación, en el que las propuestas del docente den lugar a diversas acciones individuales y colectivas. El modo en que las experiencias se irán sucediendo dependerá del proyecto específico del docente a cargo del taller.

Sin embargo, se recomienda también alentar la elaboración de un proyecto integrador que posibilite a los estudiantes llegar a una síntesis que, por un lado, logre dar cuenta de los aprendizajes adquiridos en torno a un lenguaje específico y, por otro, integre los saberes acumulados en sus diversas experiencias con el arte, incluyendo tanto las de su recorrido dentro de la educación formal como fuera de ella, sin dejar de lado los conocimientos adquiridos en otros espacios curriculares de su formación como docentes.

Este proyecto de integración es una oportunidad para reflexionar acerca del lugar de las artes en la vida y la formación de los futuros alumnos que los estudiantes tendrán a cargo, articulando también para su elaboración conocimientos adquiridos en los espacios del campo de la práctica profesional y de otros espacios curriculares de la formación general. Es deseable que la integración de conocimientos tenga algún tipo de producción como resultado (un escrito o un proyecto de aplicación en las prácticas pedagógicas).

Se propone aquí un listado de núcleos vinculados al arte que pueden abordarse en la realización de un proyecto al interior del taller o dar lugar al desarrollo de una propuesta de taller en general:

- La integración de lenguajes artísticos en producciones estéticas contemporáneas.
- Las vinculaciones entre los lenguajes artísticos, los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías.
- El contexto multicultural en que se inscriben las producciones artísticas.
- Las sociedades, las prácticas artísticas y la construcción de identidad.

11 Los criterios que los estudiantes consideren en el momento de decidir su participación en alguno de los talleres ofrecidos por la institución seguramente serán muy diversos. Puede ser que confluyan en cada taller estudiantes con distinto nivel de conocimientos previos, dado que es muy habitual que, durante la adolescencia, los jóvenes desarrollen actividades artísticas por fuera de la oferta de la educación formal. La experiencia acumulada en relación con el arte en general está también ligada a estímulos del medio familiar y social. En ningún caso se estará inaugurando un acercamiento a las manifestaciones artísticas y es importante que el docente capitalice los conocimientos previos de los estudiantes.

- El arte y el espacio público.
- El rol del espectador ante una obra.
- El arte y el juego.
- El diseño en la producción cultural actual.
- La fotografía y el cine. Imágenes fijas y en movimiento.
- La literatura, el teatro y el cine.
- La literatura en el cine.
- El panorama contemporáneo de la música. La convivencia de estilos y manifestaciones musicales.
- Los circuitos teatrales.
- Las guías para recorrer la ciudad.
- La ciudad en el arte y la literatura.
- El patrimonio como construcción cultural. Lo material y lo inmaterial.

Películas sugeridas para trabajar en algunos proyectos del taller de Lenguajes Artísticos Expresivos

Se sugiere un listado de películas para que los docentes cuenten con material para incluir en los proyectos que elaboren. El criterio utilizado para la selección fue el de sugerir filmes de una alta calidad estética que, a su vez, apuntaran a cuestiones relacionadas con las artes. Queda en manos del docente la elección adecuada a cada proyecto.

FICHAS TÉCNICAS

El maestro de música

Nombre original: *Le Maître de Musique*

Año: 1988

Director: Gérard Corbiau

Actores: José van Dam, Anne Roussel, Philippe Volter, Sylvie Fennec, Patrick Bauchau, Johan Leysen, Marc Schreiber, Alain Carre, David Ashman.

País de origen: Bélgica

Los coristas

Nombre original: *Les Choristes*

Año: 2004

Director: Christophe Barratier

Actores: Gérard Jugnot, Jean-Baptiste Maunier, François Berléand, Jacques Perrin, Maxence Perrin.

País de origen: Francia

Tocando al viento

Nombre original: *Brassed Off*

Año: 1996

Director: Mark Herman

Actores: Ewan Mc Gregor (Andy), Peter Postlewaile (Danny), Tara Fitzgerald (Gloria), Stephen Tompkinson (Phil), Jim Carter (Harry), Phillip Jackson (Jim), Peter Martin (Ernie), Sue Johnston (Vera), Mary Healy (Ida), Melanie Hill (Sandra), Lill Roughley (Rita), Peter Gunn (Simmo), Stephen Moore (Mc Kenzie), Kenneth Colley (Greasley), Olga Grahame (Mrs. Foggan), Toni Galacki (Gary), Sky Ingram (Kylie), Luke McGann (Shane), Christopher Tetlow (Craig).

País de origen: Reino Unido / Estados Unidos

Claroscuro

Nombre original: *Shine*

Año: 1996

Director: Scott Hicks

Actores: Jan Sardi (basado en la historia de Scott Hicks), Geoffrey Rush, Armin Müller-Stahl, Noah Taylor.

País de origen: Australia

Ensayo de orquesta

Nombre original: *Prova d'orchestra*

Año: 1979

Director: Federico Fellini

Actores: Francesco Aluigi, Balduin Baas, Ronaldo Bonacchi, Claudio Ciocca, Clara Colosimo.

País de origen: Italia

Todo comienza hoy

Nombre original: *Ça Commence Aujourd'hui*

Año: 1999

Director: Bertrand Tavernier

Actores: Philippe Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kaci, Françoise Bette, Christine Citti.

País de origen: Francia

La lengua de las mariposas

Nombre original: *La lengua de las mariposas*

Año: 1999

Director: José Luis Cuerda

Actores: Fernando Fernán Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco, Gonzalo Martín Uriarte, Jesús Castejón, Guillermo Toledo, Tamar Novas, Celso Bugallo.

País de origen: España

Billy Elliot

Nombre original: *Billy Elliot*

Año: 2000

Director: Stephen Daldry

Actores: Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis, Jean Heywood, Stuart Wells, Mike Elliot, Janine Birkett, Nicola Blackwell.

País de origen: Gran Bretaña

Corre, Lola, corre

Nombre original: *Lola Rennt*

Año: 1998

Director: Tom Tykwer

Actores: Franka Potente (Lola), Moritz Bleibtreu (Manni), Herbert Knaup (padre de Lola), Armin Rohde (Sr. Schuster), Nina Petri (Sra. Hansen).

País de origen: Alemania

Las trillizas de Belleville

Nombre original: *Les Triplettes de Belleville*

Año: 2003

Director: Sylvain Chomet

Actores: Jean-Claude Donda, Michel Robin, Mónica Viegas.

País de origen: Francia

La historia del camello que llora

Nombre original: *Die Geschichte vom Weinenden Kamel*

Año: 2003

Director: Luigi Falorni y Byambasuren Davaa

Actores: Janchiv Ayurzana (Janchiv), Chimed Ohin (Chimed), Amgaabazar Gonson (Amgaa), Zeveljamz Nyam (Zewel), Ikhbayar Amgaabazar (Ikchee), Odgerel Ayusch (Odgoo), Enkhbulgan Ikhbayar (Dude), Uuganbaatar Ikhbayar (Ugna), Gunthaatar Ikhbayar (Guntsee), Munkhbayar Lhagvaa (profesor de violín), Ariunjargal Adiya (Ayudante).

País de origen: Alemania / Mongolia

Los sueños

Nombre original: 夢 (*Los sueños*)

Año: 1990

Director: Akira Kurosawa

Actores: Akira Kerao, Mitsuko Baisho, Toshie Negishi, Mieko Harada.

País de origen: Japón / Estados Unidos

El gran pez

Nombre original: *Big Fish*

Año: 2003

Director: Tim Burton

Actores: Ewan Mac Gregor, Jessica ge, Helena BonhanCarter, Albert, Finney, Billy Crudup, Alison Lohman, Steve Buscemi, Danny De Vito.

País de origen: Estados Unidos

La pasión de Camille Claudel

Nombre original: *Camille Claudel*

Año: 1988

Director: Bruno Nuytten

Actores: Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Laurent Grévil, Alain Cuny, Madeleine Robinson, Katrine Boorman, Daniele Lebrun, Aurelle Doazan.

País de origen: Francia

El baile

Nombre original: *Le Bal*

Año: 1983

Director: Ettore Scola

Actores: Le Troupe du Théâtre du Campagnol

País de origen: coproducción Francia/Italia/Argelia

Después del ensayo

Nombre original: *Efter Repetitionen*

Año: 1984

Director: Ingmar Bergman

Actores: Bertil Guve, Erland Josephson, Ingrid Thulin, Lena Olin, Nadja Palmstjerna-Weiss.

País de origen: Alemania

Abajo el telón

Nombre original: *Cradle Will Rock*

Año: 1999

Director: Tim Robbins

Actores: John Cusack, Susan Sarandon, Vanesa Redgrave, John Turturro, Rubén Blades, Philip Baker Hall, Bill Murray, Emily Watson, Cherry Jones, Angus McFaden, Cary Elwes.

País de origen: Estados Unidos

Frida

Nombre original: *Frida*

Año: 2002

Director: Julie Taymor

Actores: Salma Hayek, Alfred Molina, Ashley Judd, Geoffrey Rush, Antonio Banderas, Edward Norton.

País de origen: Estados Unidos/Canadá

Goya

Nombre original: *Goya en Burdeos*

Año: 1999

Director: Carlos Saura

Actores: Paco Rabal, Maribel Verdú, José Coronado, Eulalia Ramón, Joaquín Climent, Dafne Fernández, José María Pou, Saturnino García.

País de origen: España

Carmen

Nombre original: *Carmen*

Año: 1983

Director: Carlos Saura

Actores: Antonio Gades, Laura del Sol, Paco de Lucía, Pepa Flores, Cristina Hoyos.

País de origen: España

Persépolis

Nombre original: *Persépolis*

Año: 2007

Director: Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud

Voces: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Simon Abkarian, Gabrielle Lopes, François Jerosme.

País de origen: Francia

All That Jazz

Nombre original: *All That Jazz*

Año: 1979

Director: Bob Fosse

Actores: Roy Scheider, Jessica Lange, Leland Palmer, Ann Reinking, Ben Vereen, Cliff Gorman, Lohn Lithgow, Wallace Shawn.

País de origen: Estados Unidos

La rosa púrpura del Cairo

Nombre original: *Purple rose of Cairo*

Año: 1985

Director: Woody Allen

Actores: Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello, Dianne Wiest.

País de origen: Estados Unidos

La vida de los otros

Nombre original: *Das Leben der Anderen*

Año: 2006

Director: Florian Henckel von Donnersmarck

Actores: Ulrich Muhe, Martina Gedeck, Sebastián Koch, Ulrich Tukur.

País de origen: Alemania

El último subte

Nombre original: *Le Dernier Metro*

Año: 1980

Director: François Truffaut

Actores: Jean Poiret, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Richard Bohringer, Andrea Ferreol.

País de origen: Francia

la noche americana

Nombre original: *La Nuit Américaine*

Año: 1973

Director: François Truffaut

Actores: François Truffaut, Jacqueline Bisset, Alexandra Stewart, Nathalie Baye, Jean Pierre Aumont, Jean Pierre Leaud, Valentina Cortese, Graham Greene.

País de origen: Francia

La amante del teniente francés

Nombre original: *The French Lieutenant's Woman*

Año: 1981

Director: Karel Reisz

Actores: Hilton Mc Rae, Jeremy Irons, Emily Morgan, Meryl Streep.

País de origen: Gran Bretaña

Ed Wood

Nombre original: *Ed Wood*

Año: 1994

Director: Tim Burton

Actores: Johnny Depp, Sarah Jessica Parker, Martin Landau, Jeffrey Jones.

País de origen: Estados Unidos

En busca de Ricardo III

Nombre original: *Looking for Richard*

Año: 1996

Director: Al Pacino

Actores: Alec Baldwin, Winona Ryder, Derek Jacobi, Kevin Spacey

País de origen: Estados Unidos

Shakespeare apasionado

Nombre original: *Shakespeare in Love*

Año: 1998

Director: John Madden

Actores: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck, Judy Dench.

País de origen: Estados Unidos

Bibliografía

- Akochky, J. y otros (1998). *Artes y Escuela*. Buenos Aires, Paidós.
- Alderoqui, S. (comp.) (1996). *Museos y escuelas: socios para educar*. Buenos Aires, Paidós.
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Buenos Aires, Paidós.
- Barbero, J. M. (2001). *La educación desde la comunicación*. Buenos Aires, Norma.
- Basso, G. (2006). *Percepción auditiva*. Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Bourriaud, N. (2006, 2008). *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Brikman, L. (2001). *El lenguaje del movimiento corporal*. Buenos Aires, Lumen.
- Brook, P. (1973). *El espacio vacío*. Barcelona, Península.
- Bruner, J. (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Madrid, Aprendizaje Visor.
- Carli, S. (2000). "Niños y televisión. El dilema cultural de la escolaridad contemporánea" en revista *Ensayos y experiencias*. Buenos Aires, Novedades Educativas.
- Curci, R. (2002). *De los objetos y otras manipulaciones titiriteras*. Buenos Aires, Tridiente Libros.
- De CASTRO, R. (2006). *Las formas musicales a través de la historia*. Buenos Aires, Aula Taller.
- Dewey, J. (1934,2008). *El arte como experiencia*. Barcelona, Paidós.
- Eisner, E. (1972,1995). *Educación la visión artística*. Barcelona, Paidós.
- Elola, H. (1989). *Teatro para maestros*. Buenos Aires, Marymar.
- Espinosa, S. (2006). *Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. Barcelona, Graó.
- Falcoff, L. (1994). *¿...Bailamos?* Buenos Aires, Ricordi.
- Gadamer, H. G. (1998). *La actualidad de lo bello*. Buenos Aires, Pensamiento Contemporáneo, Paidós.
- García Canclini, N. (1992). *Culturas híbridas*. Buenos Aires, Sudamericana.
- García Canclini, N. (2007). *Lectores, espectadores e internautas*. Barcelona, Gedisa.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona, Paidós.
- Giroux, H. (1994). *Placeres inquietantes*. Barcelona, Paidós.
- Greene, M. (2005). *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona, Graó.
- Gubern, R. (1996). *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*. Barcelona, Colección Argumentos, Anagrama.
- Joly, M. (2003). *La imagen fija*. Buenos Aires, La Marca.
- Nachmanovitch, S. (1991). *Free Play*. Buenos Aires, Nueva Conciencia, Planeta.
- Le Breton, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- López Cano, R. (2005). "Los cuerpos de la música. Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición", en *Trans. Revista Transcultural de Música*, diciembre, N° 9. Barcelona, España, Sociedad de Etnomusicología (SIBE).
- Malbrán, S. (2007). *El oído de la mente*. Madrid, Akal.
- Mithen, S. (2005/2007). *Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música y el lenguaje*. Barcelona, Crítica.

- Nakache D. (2000). *Producción de medios en la escuela. Una posición en el debate actual*. Buenos Aires, mimeo del Equipo de Asistencia en Medios, Secretaría de Educación, GCBA.
- Ossona, P. (1984). *La educación por la danza*. Barcelona, Paidós.
- Piscitelli, A. (2009). *Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación*. Buenos Aires, Santillana.
- Prime, L. (2009). *100 actividades para reconocer instrumentos II*. Buenos Aires, Edición de Autor (con CD).
- Quiróz, M. T. (2003). *Aprendizaje y comunicación en el siglo XXI*. Buenos Aires, Norma.
- Ranciere, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Manantial.
- Rodari, G. (1973). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Buenos Aires, Colihue.
- Sarlo, B. (1996). *Instantáneas. Medios, ciudad y costumbres en el fin de siglo*. Buenos Aires, Ariel.
- Schön, D. (1995). *La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Barcelona, Temas de Educación, Paidós.
- Sorlin, P. (2010). *Estéticas de lo audiovisual*. Buenos Aires, La Marca.
- Sormani, N. (2004). *El teatro para niños. Del texto al escenario*. Rosario, Homo Sapiens.
- Stokoe P. (1990). *Expresión corporal. Arte, educación y salud*. Buenos Aires, Humanitas.
- Tafari, J. (2006). *¿Se nace musical?* Barcelona, Graó.
- Trastoy B. y Zayas Lima P, (2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires, Prometeo Libros.

Sitios de Internet

www.teatrosanmartin.com.ar/htm/institucional/publicaciones0.html

Publicaciones y revistas del Teatro San Martín. Cada número se centra en las distintas puestas que se hicieron en el teatro, incluyendo entrevistas y notas relacionadas.

www.lopezcano.net/

Música, Semiótica y Ciencias Cognitivas. Sitio web de Rubén López Cano en el que ofrece escritos y trabajos de investigación musicológica.

www.sibetrans.com/trans/

Trans. Revista Transcultural de Música. SIBE, Sociedad de Etnomusicología. Fundador y primer editor: Ramón Pelinski.

www.musicaclassicaargentina.com/

En este sitio, además de una agenda actualizada de eventos y conciertos, se encuentra una importante cantidad de links de acceso a asociaciones musicales, compositores, intérpretes, teatros, salas de concierto, etc.

www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=183

En este sitio se reúne información cultural de todos los lenguajes artísticos, así como de eventos e instituciones del país.

www.musicalike.com.ar

Este es un sitio dedicado a la música latinoamericana. Además de links con enlaces interesantes, ofrece archivos de música que pueden bajarse libremente.

www.comunidadandina.org

Biblioteca digital andina es un espacio que reúne obras representativas del acervo cultural de los países andinos. Originalmente impulsado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, se ha desarrollado con la participación de catorce instituciones de la subregión andina (bibliotecas nacionales y de las universidades estatales y privadas) y el apoyo del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

www.rock.com.ar/

Es un sitio web independiente, el más antiguo de Argentina sobre rock nacional. Está posicionado como “el website del rock argentino” gracias a su enciclopedia, que es la fuente de información más completa sobre la historia del rock nacional y sus protagonistas. Es consultado permanentemente por los profesionales del medio.

www.audiovideotecaba.gob.ar/areas/com_social/audiovideoteca/teatro/index_es.php

www.audiovideotecaba.gob.ar/areas/com_social/audiovideoteca/artes_visuales/index_es.php

La Audiovideoteca de Buenos Aires es un centro de producción audiovisual y archivo dedicado a la preservación, conservación, catalogación y difusión de la cultura argentina contemporánea. Se encuentran aquí entrevistas –producidas por un equipo propio– que abordan la vida de los artistas y el proceso creativo de diversas disciplinas: literatura, teatro, artes visuales, música y cine. Es un fondo documental (que va desde 1938 hasta la actualidad) que reúne registros de audio y video con programas televisivos y radiales, lecturas, exposiciones, obras teatrales, documentales y filmes sobre la vida y obra de escritores, artistas visuales, personalidades del teatro y músicos argentinos.

www.teatrocervantes.gov.ar

www.teatrosanmartin.com.ar

Páginas de los teatros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pueden ver las salas, con recorridos históricos e información sobre las obras y los artistas.

www.aamnba.com.ar/esp/index.html

Propone una visita al patrimonio del museo a través de distintos recorridos, presentando una “selección de obras bidimensionales y tridimensionales, de diversos estilos y modos de representación, acompañadas por un audiotexto que desarrolla algunos conceptos propios del arte. Referencias al artista y a la obra”.

www.arteargentino.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/arteargentino/inicio.php

Esta página tiene como objetivo la difusión del arte argentino. Contiene un panorama de los principales movimientos artísticos, imágenes de las obras y también estudios estéticos, biografías, documentos y bibliografía para facilitar tanto la interpretación de las obras como la comprensión de su historia.

www.museothyssen.org/thyssen/home

Presenta una visita a sus colecciones de patrimonio, con la posibilidad de acceder, ante cada obra, a una ficha con la biografía del artista y a un audiotexto. También es posible recorrer las exposiciones temporarias y conocer información acerca de las mismas.

www.encuentro.gob.ar/

Canal Encuentro es el primer canal de televisión del Ministerio de Educación de la República Argentina. Fue creado en mayo de 2005 y comenzó su transmisión el 5 de marzo de 2007. Constituye una importante herramienta para la comunidad educativa dado que incluye contenidos de vinculados a todo el país. Se completa con el portal de Internet que vincula la televisión con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para potenciar ambos medios y generar un espacio de convergencia. Desde allí, es posible bajar gran parte de los programas de su propia producción.