

Espacio de Integración Artística (G2)

Description

Fundamentación

El Bachillerato de Bellas Artes brinda educación secundaria especializada en artes. El marco teórico del Proyecto Institucional, plantea el desarrollo de la enseñanza estética como un proceso para articular lenguajes que generen y desarrollen aptitudes comunicativas a través de la producción de hechos estéticos, inscribiéndose en una concepción constructivista del aprendizaje. Entendiendo el trayecto de desarrollo de aptitudes como un proceso de creación de ámbitos de significado compartidos a través de dinámicas abiertas de convenio y de construcción de perspectivas subjetivas e intersubjetivas, y proponiendo la idea de una trama de conocimientos en el que se vinculan las diferentes asignaturas. Espacio de Integración Artística (en adelante EIA) surge en el Plan de Estudios 2012 como respuesta a la tradicional escisión de la enseñanza artística en dos ramas: las artes visuales y la música. Dicho espacio curricular busca brindar una formación en sintonía con las prácticas artísticas contemporáneas, cuya lógica trasciende los límites entre disciplinas y desborda las categorías tradicionales del arte. Las artes contemporáneas tienden a lo híbrido, habitan lo inespecífico, lo mixturado; los lenguajes artísticos confluyen en espacios intermedios, «entre» áreas disciplinares, generando instancias de hibridación de medios y soportes, operando una des-definición de la especificidad de los lenguajes.

Espacio de Integración Artística se inscribe en el Departamento de Artes, bajo la Coordinación de Lenguajes Artísticos integrados. Pensado como espacio para la producción interdisciplinaria, EIA busca dar cauce a la creación colaborativa y colectiva que se daba de manera habitual entre estudiantes en experiencias ya tradicionales para el colegio como la «Semana de la Primavera», distintas materias optativas o en las producciones extracurriculares de los estudiantes. Se desarrolla en tres niveles al inicio de la Escuela Secundaria Básica: 1º, 2º y 3º año. Responde a la división completa y postula como equipo docente una terna pedagógica que incorpora profesores con formación y experiencia en las áreas de Artes Visuales y Música, e incorpora un docente con formación en danza-movimiento, corporal-teatral-performativo o el lenguaje audiovisual. De este modo, dicha confluencia de lenguajes (musical, visual, sonoro, corporal, gestual, del movimiento, audiovisual, etc.) adquiere características singulares al interior de cada equipo docente.

Desde su conformación EIA se ha definido como un sitio lúdico y libertario, que se construye mediante las prácticas de la observación, la búsqueda y la realización de producciones mixtas, alternativas y contemporáneas, inter y transdisciplinares. La acción del cuerpo en movimiento se convierte en elemento indispensable, a partir del cual todo evento visual, espacial y sonoro se hace posible. A partir de esa premisa, se busca garantizar la participación en experiencias sencillas, dinámicas, con utilización de recursos materiales y humanos mínimos. El cuerpo como elemento con condiciones visuales y sonoras propias, explorándose y explorando los distintos lenguajes por los que puede comunicarse.

En EIA de 2º año se retoman las experiencias realizadas en el año anterior, para profundizar en los contenidos y conceptos planteados de manera exploratoria al inicio. Las distintas producciones grupales realizadas a lo largo de los dos bimestres, pueden conducir o no a la realización de una «muestra» final, entendida como espacio de apertura e intercambio de procesos en curso, cuyos

destinatarios serán en las otras divisiones de 2do año.

Abordaje de la ESI

En el abordaje de los contenidos así como en el transcurso de la vida dentro y fuera del aula, se incorpora la Educación Sexual Integral (Ley 26.150) como perspectiva. Tomamos como referencia los lineamientos curriculares establecidos por la ley, entendiéndolos como contenidos transversales, que se articulan a lo largo de todo el cuatrimestre. A su vez, la ESI proporciona un marco teórico para reflexionar sobre el uso del cuerpo como elemento expresivo, entendiendo que somos cuerpo. En este sentido, con el foco puesto en lo vivencial y experiencial, constituye una interesante puerta de entrada a los contenidos de la ESI. El uso del cuerpo como herramienta expresiva, habilita a el surgimiento de inquietudes, preguntas que es necesario alojar. Propicia otros modos de habitar el espacio escolar y el aula, otras maneras de pensar y construir vínculos, que pueden conmovir los comportamientos habituales. Trabajar los lineamientos de la ESI es fundamental en el tránsito por los primeros años de la educación secundaria, cuando el grupo y las relaciones interpersonales se encuentran en un proceso de construcción y afianzamiento. Brinda oportunidades para reflexionar sobre cómo construimos un espacio de trabajo junto con otros, en el que se pueda desarrollar condiciones para estimular la confianza, la escucha, el respeto por el trabajo del otro; un tiempo compartido para desarticular prejuicios y evitar la discriminación. Por ejemplo, cuestionando los estereotipos de género, las desigualdades presentes en los roles que tradicionalmente se atribuyen a mujeres y varones en la vida y en la producción artística, en las expectativas sociales respecto a cómo deberían comportarse, verse o vestirse las personas, según su identidad de género. Buscamos construir situaciones didácticas que respeten la heterogeneidad del grupo, en un marco de igualdad, teniendo en cuenta que como docentes somos garantes de los derechos de las y los estudiantes a recibir Educación Sexual Integral en todos los espacios curriculares y asignaturas. Esto implica un proceso de reflexión y constante revisión de lo hecho, y el compromiso con la formación permanente.

Objetivos

Que los estudiantes:

- Realicen producciones grupales multidisciplinares, en donde intervengan los lenguajes integrados.
- Comprendan y valoren la producción artística multidisciplinaria e integrada.
- Reflexionen acerca de las posibilidades de cumplir diferentes roles al interior de la producción artística grupal
- Profundicen en el conocimiento de los códigos y recursos de los lenguajes artísticos integrados
- Reflexionen sobre el uso del cuerpo como instrumento expresivo
- Conozcan y analicen producciones artísticas contemporáneas desde una mirada crítica que incorpore los conceptos trabajados en clase y la perspectiva de género

Contenidos

Presentamos los contenidos en una serie de ejes que serán abordados de manera transversal, cuyo orden puede alterarse.

Eje 1: El cuerpo, los cuerpos y los objetos como unidades compositivas en el espacio escénico. La comunicación no verbal: gesto, acción. El cuerpo como forma en movimiento. Circulación, desplazamiento y recorridos. Dinámica y calidad del movimiento. Velocidad, dirección, repetición. Intervenciones espaciales.

Eje 2: El cuerpo como productor de sonido y la voz como elemento a explorar. Paisajes sonoros.

Composici3n y relaciones entre partes del discurso: contrastes, matices, opuestos. El rol del sonido en la construcci3n de sentido. Ritmo, sincroni3a, un3sono.

Eje 3: El relato, la secuencia, la escena. La organizaci3n de los elementos de los lenguajes integrados en funci3n del sentido: el clima. Sonorizaci3n y musicalizaci3n. Noci3n de estructura. Gui3n de acciones o partitura en la performance o la escena teatral. Lo real y lo virtual: exploraci3n de las relaciones entre el cuerpo presente en el espacio f3sico y su representaci3n en la imagen en movimiento.

Metodolog3a

El espacio tendr3 una modalidad de aula-taller, con actividades iniciales de introducci3n a los contenidos a trabajar. Los estudiantes realizar3n actividades grupales de producci3n que integren lo visual, lo sonoro y lo gestual, como elaboraci3n de escenas, secuencias de movimientos, performances, intervenciones espaciales, entre otras, a partir de procedimientos como la observaci3n, exploraci3n, improvisaci3n, composici3n e interpretaci3n. Dichas producciones ser3n compartidas con el resto de la clase en instancias de puesta en com3n de lo realizado, con el fin de revisar lo transitado, valorando el proceso de trabajo por sobre el producto final e incorporando lo no previsto como parte de la din3mica de resoluci3n de problemas en la producci3n. A su vez se desarrollar3n actividades de observaci3n y an3lisis de producciones de realizaciones art3sticas que trabajan con distintos lenguajes art3sticos integrados. Lxs docentes construyen situaciones did3cticas para abordar los contenidos, acompa±an y gu3an los procesos desarrollados por los estudiantes, con estrategias de intervenci3n que promuevan la resoluci3n colectiva y consensuada de los problemas de producci3n y la reflexi3n situada sobre lo realizado, a trav3s de la escucha y el di3logo. Para desarrollar las actividades se utilizar3n recursos de diverso tipo en pos de la construcci3n de sentido. Valorando y validando su imaginario y sus saberes previos. A partir de las distintas actividades, se propiciar3n experiencias desde el cuerpo como nueva materialidad de exploraci3n. El cuerpo en el espacio, como instrumento expresivo y "territorio" a explorar. En este sentido, se buscar3 crear un clima de trabajo respetuoso de los tiempos y ritmos individuales, as3 como crear las condiciones para que la exploraci3n y lo l3dico sean las v3as de entrada al trabajo con los lenguajes combinados. Valorando y validando el error como posibilidad, el trabajo con los recursos disponibles, el habitar el aqu3 y ahora, y la generaci3n de un espacio de encuentro basado en el respeto mutuo.

Evaluaci3n

La evaluaci3n es formativa, se piensa como un continuo. Lxs docentes utilizan la observaci3n permanente para identificar situaciones en relaci3n al compromiso con el espacio, la participaci3n y la producci3n. Tambi3n durante el proceso de realizaci3n de las distintas actividades, para profundizar o ampliar las propuestas, proponer pausas y momentos de reflexi3n. Como exploradora de lo aprendido ante nuevas situaciones y observadora de comportamientos dentro de la din3mica grupal. Lxs docentes explicaremos a lxs estudiantes cuales ser3n las acciones observadas y valoradas durante el desarrollo del cuatrimestre, como por ejemplo la actitud atenta, la escucha, la participaci3n activa en clase, el inter3s personal en la acci3n del grupo, la colaboraci3n y solidaridad, la gesti3n general de lo necesario para arribar a una finalizaci3n concreta de los proyectos. La participaci3n en clase, la realizaci3n de las actividades propuestas y la reflexi3n sobre el proceso y lo realizado parte de lo esperado para la aprobaci3n de EIA.

La evaluaci3n de los procesos de aprendizaje se traduce seg3n lo estipulado por la instituci3n, en la elaboraci3n de informes cualitativos para cada estudiante, entregados al

momento de finalizaci3n de cada bimestre. Si luego de las instancias de evaluaci3n la trayectoria por EIA est3 completa, la calificaci3n se realiza mediante una nota num3rica final de entre 7 y 10 puntos. En caso de no haber completado la trayectoria se consigna "Trayectoria en curso" y el estudiante transita por un per3odo recuperatorio en diciembre y/o febrero. Al completar la trayectoria en dicho per3odo, la calificaci3n num3rica final ser3 en un rango de 6 a 10 puntos.

Bibliograf3a

- AA. VV. (2007), Creaci3n coreogr3fica. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- AA. VV. (2017) Bba Texturas Reunidas. Proyecto Acad3mico y de Gesti3n 2018-2022. La Plata: Bachillerato de Bellas Artes "Francisco A. de Santo", UNLP.
- Aumont, J.(1992) La imagen. Buenos Aires: Paid3s.
- Bachillerato de Bellas Artes, (2012). Marco te3rico del Plan 2012. La Plata: Bachillerato de Bellas Artes "Francisco A. de Santo", UNLP.
- Barba, E. y Savarese, N. (1988). Anatom3a del Actor, M3xico: Edici3n Edgar Ceballos.
- Crespi, I; Ferrario, J. (1977). L3xico T3cnico de las Artes Pl3sticas. Buenos Aires: Eudeba.
- Dennis, A. (2014) El cuerpo elocuente. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Ferrer, Esther. (s/f) "Utop3a y performance". Recuperado de:
<http://performancelogia.blogspot.com/2007/01/utopa-y-performance-esther-ferrer.html>
- Goldberg, Roselee (2002). Performance Art. Barcelona: Ediciones Destino.
- Hemsey de Gainza, V. y Kesselman, S. (2003) M3sica y euton3a, el cuerpo en estado de arte. Buenos Aires: Lumen.
- Joly, M. (2012). Introducci3n al an3lisis de la imagen. Buenos Aires: La marca editora.
- Lehmann, H. (2010). "El teatro posdram3tico. Una introducci3n". Revista Tel3n de Fondo, n.3 12, Buenos Aires, diciembre de 2010.
- Marina, Mirta (Coord.) (2012): Educaci3n Sexual Integral para la educaci3n secundaria: contenidos y propuestas para el aula. Buenos Aires: Ministerio de Educaci3n de la Naci3n.
- _____-(2012b) Educaci3n Sexual Integral para la educaci3n secundaria II: contenidos y propuestas para el aula. Buenos Aires: Ministerio de Educaci3n de la Naci3n.
- Nachmanovitch, S. (1991). Free Play, la importancia de la improvisaci3n en la vida y en el arte. Buenos Aires: Planeta.
- Oliveros, Pauline. (2019) Deep listening, una pr3ctica para la composici3n sonora. Buenos Aires: Dobra Robota Editora.
- Schafer, Murray (2006). Hacia una educaci3n sonora. M3xico: Teor3a y pr3ctica del arte. Consejo nacional para la cultura y las artes.
- Taylor, Diana (2011) "Introducci3n. Performance teor3a y pr3ctica". En: Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (Eds.). Estudios avanzados de performance. M3xico DF: Fondo de Cultura Econ3mica, pp. 7-30.
- __(2015): Performance. Buenos Aires: Asunto Impreso.
- Trastoy, B. y Zayas de Lima, P. (1997) Los lenguajes no verbales en el teatro argentino. Buenos Aires: UBA.
- Traversa, Oscar (1986) "Carmen, la de las transposiciones". Actas Primer Congreso Nacional de Semi3tica, La Plata.

CATEGORY

1. 2.3 a3o

POST TAG

1. Artes: Integraci3n Art3stica

DOCENTE

1. Juli3n Di Pietro
2. Luc3a Savloff
3. Melissa Burgos