

PROGRAMA EDUCACION NO FORMAL 4: CULTURA, ARTES Y SUJETO. 2024-2

Maestra. Ana Cecilia Martner Peyrelongue

Viernes de 10 a 14 horas.

anamartner@filos.unam.mx

“Nuestra literatura siempre ha sido pictórica. Lo fue, desde luego, en la antigüedad mexicana. Entonces el escritor era antes que nada pintor. No letras, sino colores manejaba. No pluma, sino pincel. No tuvieron los antiguos mexicanos alfabeto, ello es verdad; pero acaso eso ocurrió no por incapacidad de inventarlo, sino porque no era el sistema que reclamaba su comunicación y su expresión...con ellos la comunicación era por medio de la pintura, pictórica quiere decir. La representación gráfica de las cosas, era la forma de escribir y de leer”. (Hinestrosa, Andrés. “El color, la danza, la palabra”. Revista Proceso, México, 24 de mayo ,2009).

PRESENTACION:

A través de este taller se pretende reflexionar y contribuir a la construcción de la relación cultura-arte-educación en el sistema escolar formal y no formal. Sobre el vínculo pedagógico entre educador y educando, en la formación de ambos en tanto sujetos y en la aportación de saberes desde la experiencia artística (1). Se pondrá especial énfasis en la noción de experiencia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y en la importancia que adquiere la sensibilización artística en la construcción del sujeto como agente educativo.

OBJETIVOS GENERALES:

- **Ofrecer una visión del arte como campo de conocimiento, creación y experimentación en el contexto educativo.**
- **Trabajar en conjunto (docente-alumno) el papel de la cultura y el arte en el desarrollo educativo.**
- **Vivenciar experiencias artísticas para el desarrollo del sujeto dentro del vínculo pedagógico educador-educando.**
- **Construir una propuesta de intervención de educación no formal en un contexto social, a través de la experiencia artística.**

(1) La experiencia artística es concebida como la vivencia del sujeto, en el proceso creativo del arte. Este proceso pasa por un trabajo con los sentidos, las emociones, la imaginación, la cognición, donde se experimenta con el lenguaje artístico (color, forma, línea, movimiento, ritmo, composición, etc.). En tanto, el arte, es un concepto occidental cuya definición está en discusión. Es un concepto que no se puede generalizar a todas las culturas y momentos históricos. Sin embargo, al arte, puede considerarse como una necesidad de expresión y creación propia del ser humano, que lo ha acompañado en todos los momentos de su historia y vida. Es uno de los primeros lenguajes del ser humano y que constituyen los orígenes de la comunicación humana -la expresión no escrita, pictórica, visual, táctil, corporal, auditiva.

[Escriba aquí]

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- - Conocer y analizar textos y conceptos en relación al arte y la cultura, al proceso creativo del arte, al sujeto, a la experiencia artística, educación no formal, etapas del desarrollo artístico, educación emocional y su relación con las artes.
- - Experimentar, por medio de ejercicios, el lenguaje artístico plástico (línea, color, forma, textura, ritmo, unidad, contrastes, valores, volumen, etc.)
- - Conocer experiencias de educación formal y no formal en las cuales las artes constituyen un eje fundamental.
- - Diseñar y realizar una experiencia didáctica artístico-pedagógica.

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA:

Una concepción unilateral del conocimiento, -que viene arrastrándose desde algunos filósofos de la antigua Grecia- ha escindido la razón de la experiencia; la razón de los sentidos; lo intelectual de lo manual; la cabeza del corazón; la mente sobre el cuerpo; lo científico de lo humanista. El saber científico por sobre los saberes narrativos ha impuesto por siglos su hegemonía.

La escuela normativa que continúa esta tradición, sigue siendo básicamente racionalista, ante lo cual la experiencia se presenta hoy como una noción alternativa. La experiencia es generadora de saberes, saberes inscritos, pero no necesariamente escritos.

Dentro de la escuela tradicional, en el aula, el arte se convirtió en un lenguaje subalterno. No se concibe la experiencia artística como aportación de saberes que ayudan también a la formación de los sujetos y como posibilidad de conocimiento. Tampoco se comprende el valor del arte como medio educativo. Las artes y su experiencia artística, se transformaron en otro saber sometido, soterrado, dentro de los *“saberes calificados como incompetentes o insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, inferiores jerárquicamente, al nivel del conocimiento o de la cientificidad exigida”*.(2)

En el presente taller nos enfocaremos en la experiencia artística, la cual produce una amplia gama de saberes (3) propios que juntos contribuyen a la conformación de un sujeto más integral: saberes de percepción, saberes cognitivos, saberes creativos,

(2) Foucault, 1979 citado por N. Richard, 2007

(3) Entre los autores que rescatan los saberes artísticos en la educación, encontramos a Herbert Read en “La educación por el arte” (1956), Rudolf Arnheim, en “Consideraciones sobre la educación artística” (1989), Elliot Eisner en “Educar la visión artística” (1972), Howard Gardner en su texto sobre las inteligencias múltiples.

saberes de expresión libre, saberes emocionales, saberes experienciales, saberes del lenguaje artístico (línea, forma, color, ritmo, tono, compás, movimiento, espacio, etc), saberes estéticos, saberes de comunicación. Saberes que se desarrollan durante el proceso creativo del arte y que si se trabajan en forma sistemática ayudan al sujeto a desenvolverse en la vida.

Las artes poseen su propio lenguaje y es un lenguaje no racional, no verbal, de los sueños, de las emociones, de la imaginación, de experiencias que no llegan a ser designables, de lo ambiguo, de la “vida interior”.

También es importante considerar que las Artes y la Cultura van estrechamente ligados, ambos son creaciones del hombre, son producciones simbólicas. Ambos son conceptos no generalizables que se transforman según contextos, épocas, culturas, por lo cual creemos necesario incorporar una visión antropológica en el análisis. Es decir, que el concepto de arte es complejo, y se encuentra en cuestionamiento por esta visión, por lo cual en este taller optamos por la noción de experiencia artística.

METODOLOGIAS:

Este taller se realizará de manera presencial. Con el apoyo de la plataforma **Classroom** para la entrega de trabajos y evaluaciones.

Una parte de la clase está dedicada a revisar en conjunto algunas lecturas acerca de las concepciones críticas del Arte desde los estudios antropológicos, y acerca de la cultura y el sujeto desde diferentes ángulos.

También se realizarán ciclos de experiencias, en los cuales se despertará la sensibilización (a través del trabajo con los sentidos: vista, oído, tacto, gusto), el “contacto consigo mismo” (con las emociones, los sueños, los intereses) y “contacto con el entorno” (la capacidad de relacionarse con los otros). Se incorporarán conceptos y dinámicas del enfoque pedagógico Gestalt (campo, contacto, figura-fondo, si mismo), así como elementos de la Antroposofía a través de la Pedagogía Waldorf. Se trata de conocer y experimentar una concepción holística acerca del ser humano. Por lo cual se pretende trabajar con las tres hachas de Pestalozzi, también retomadas por la Pedagogía Gestalt: corazón-cerebro-mano. Agregando un cuarto elemento como es lo espiritual, aportado también por la Pedagogía Waldorf, donde se retoma la triada del pensar, el sentir y el querer (voluntad) y cuyo hilo conductor es el arte.

Se fomentará la expresión, la experimentación y la creatividad propia por medio de las vivencias artísticas. Dando énfasis al proceso creativo del arte como posibilidad de transformación del sujeto.

[Escriba aquí]

Se partirá de concebir el aula (es esta ocasión virtual) como campo, en donde todos los actores (maestro-alumnos) están igualmente involucrados en el proceso, vinculados por una serie de objetivos, metas, intereses y expectativas comunes. El aula-taller será visto como un campo de interacciones donde se producen “acontecimientos” propios, exclusivos de ese campo. Todos los elementos configurados serán parte importante del proceso. Desde esta perspectiva holística ningún integrante queda fuera de foco, cada uno será considerado como parte del problema y de las responsabilidades inherentes. Por lo cual se establecerá un vínculo dialógico.

A través de la noción de contacto podemos comprender el proceso dinámico que se da al interior del campo. De tal manera, se tomarán los 4 niveles de contacto para este campo-taller: consigo mismo, con el entorno, con el tema y con el globo.

Para hablar del primer nivel, antes es necesario aclarar el concepto gestáltico del “si mismo”, el cual no significa un individuo encerrado solo en su interior, sino que emerge en el “límite de contacto” entre la persona y su entorno. Por lo tanto, es influenciado y permeable a la cultura. El “si mismo” es entendido como un proceso en construcción permanente, no como una esencia. Por lo tanto, se concibe al individuo como un ser inacabado, en constante evolución, y que se construye en conjunto con su medio. Su campo está interactuando con él en todo momento. El contacto consigo mismo será trabajado en este taller, tanto desde el profesor y el alumno, como desde el grupo (el campo taller). Entre los ejercicios que se llevarán a cabo para conectarse con las emociones, se puede destacar el lenguaje del color. Los colores provocan y transmiten diferentes emociones (ver estudios del color de Goethe y Kandinsky).

Para trabajar el contacto con el tema, se partirá de la empatía con éste, a través del trabajo previo y permanente con el consigo mismo. Es decir, se buscará “ir al encuentro de saberes en la frontera del sí mismo y el mundo exterior, vinculados a la propia experiencia, con los propios sentimientos y con la propia visión del mundo” (Mar Velasco, Patricia.2007). El tema será el arte y la experiencia artística en la habilitación de un ser humano integral dentro de la educación formal y no formal. Así mismo una reflexión entre la relación arte y cultura.

El contacto con el entorno, implica la interacción con los otros, y con la escena local (aula, jardines, casa, etc), tanto física como mental y espiritual. La sensibilidad para conectarse con su medio próximo. Por lo cual se incentivarán dinámicas grupales y de percepción del espacio.

El contacto con el globo, el cómo las situaciones globales nos afectan (crisis ambientales, crisis sanitarias, crisis económicas, políticas, desastres naturales) será por medio de la sensibilización y reflexión acerca de la urgencia del crecimiento de las potencialidades de la humanidad, en donde la expresión artística puede jugar un papel importante.

[Escriba aquí]

En el segundo semestre se dará prioridad al trabajo de intervención artístico educativa. Es decir, de la aplicación de una experiencia No Formal en un contexto social. Para lo cual se darán las herramientas metodológicas necesarias para su aplicación.

RECURSOS DIDACTICOS:

Análisis de Lecturas y debates.

Ejercicios de artes integradas (pintura-música-movimiento corporal-modelado-cuento o poesía, etc.).

Visita presencial a exposición artística en Museos.

Dinámicas variadas en jardines y parques de C.U

EVALUACION:

Se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

- Participación en los ejercicios artísticos,
- Entrega de reflexiones, y/o cuestionarios y análisis de las lecturas en forma oral y por escrito
- Dedicación y creatividad en la presentación del Diario del Taller acerca de los trabajos artísticos realizados en el semestre, de las reflexiones de las lecturas, de aportes poéticos, musicales, plásticos, imaginativos de cada uno.
- Participación en el proceso de planeación y desarrollo de la intervención artístico-educativo
- la Presentación Final (gráfica) del diseño y realización del proyecto de intervención didáctico artístico educativo.

MATERIALES:

Bloc de dibujo, y/o papel kraft o semikraft, cartulina blanca o bristol blanco 180 grs. (50x60cms.), o Cartoncillo blanco o canario (50x70), lápices grafitos 3B y /o 6B, lápices de colores, colores pasteles (Stanford u otra marca), pinturas acrílicas (3 frascos, colores básicos, de 100ml. De marca Politec), pinceles planos de cerda (S/811) N°10 y N°16 y/o brochas delgadas, 1 godete o mezclador construido manual con tapas, recolección de materiales reciclados, recolección de materiales de la naturaleza, ovillos de estambre de diferentes colores. pegamento (cera de Campeche, resistol o silicona), tabla de madera delgada (aprox 20 x 20 cms.), 1 kg. de barro.

[Escriba aquí]

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía en internet:

CARUSSO, MARCELO E INES DUSSEL (1999), "De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para pensar la educación contemporánea", Buenos Aires, Kapeluz, capítulo: "Yo, tú, el: ¿quién es el sujeto?": <http://www.terras.edu.ar/biblioteca/5/5CARUSSO-Marcelo-DUSSEL-Ines-Yo-tu-el-quien-es-el-sujeto.pdf>

El valor del arte en el proceso educativo de Lourdes Palacios, UAM Xochimilco:

<https://www.redalyc.org/pdf/340/34004607.pdf>

BISQUERRA, El Universo de las Emociones:

<http://www.ub.edu/grop/wp-content/uploads/2014/03/Ponencia-Universo-de-emociones-texto-RB.pdf>

<https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/Universo%20de%20emociones-f.pdf>

MARTNER, CECILIA. la experiencia artística en la formación del sujeto. Aportes de la pedagogía Waldorf: <http://132.248.9.195 › ptd2016 › abril>

NARANJO, CLAUDIO: Cambiar la educación para cambiar el mundo:

https://www.claudionaranjo.net/pdf_files/education/cambiar_la_educacion_ch_4_spanish.pdf

MORIN, EDGAR:

<http://www.ideassonline.org/public/pdf/LosSieteSaberesNecesariosParaLaEdudelFuturo.pdf>

EISNER, ELLIOT. Educar la visión artística:

<https://www.dichosyrefranes.net/libro/eisner-visi%C3%B3n-art%C3%ADstica-pdf.html>

Sobre el color y diferentes teorías y pintores:

<https://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/>

<https://wiki.ead.pucv.cl/images/3/33/El-Arte-Del-Color-Johannes-Itten.pdf>

<https://www.ttamayo.com/category/color/page/2/>

Sobre Monet y la secuencia de la iglesia de Rouen:

[Escriba aquí]

<https://www.lacamaradelarte.com/2019/04/la-catedral-de-rouen.html>

Zemelman, H. (1992). Educación como construcción de sujetos sociales. La Piragua, No. 5 pp. 12-18.

Zemelman, H. (2010). Sujeto y subjetividad: la problemática de las alternativas como construcción posible. Revista Polis, Vol. 9, Núm. 27 pp. 355-366.

Zemelman, H. y Valencia, G. (1990) Los sujetos sociales. Una propuesta de análisis. Acta sociológica, vol. 3, núm. 2, pp. 89-104.