

EDUCACION NO FORMAL 3. 2025-1

PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA:

TALLER: CULTURA, ARTES Y SUJETO.

MTRA. CECILIA MARTNER PEYRELONGUE

anamartner@filos.unam.mx

HORARIOS: VIERNES DE 10 A 14 Hrs.

OBJETIVOS:

- **Reflexionar críticamente acerca del papel de la cultura, las artes y el sujeto.**
- **Ofrecer una visión del arte como campo de conocimiento, creación y experimentación en el contexto educativo.**
- **Vivenciar las experiencias artísticas, como parte esencial del desarrollo integral del sujeto y como herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje.**
- **Conocer experiencias educativas formales y no formales basadas en las artes y en la experiencia artística.**

- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Conocer y analizar textos y conceptos en relación al arte y la cultura, a la condición humana, al proceso creativo del arte, al sujeto, educación no formal, educación por el arte.
- Sensibilizar al estudiante con el proceso creativo de las artes: desarrollando los sentidos, las emociones, la experimentación, la imaginación, la creatividad.
- Experimentar el lenguaje artístico, por medio de ejercicios de la plástica (línea, color, forma, textura, ritmo, unidad, contrastes, valores, volumen, etc.), de la música, poesía, baile, etc.
- Investigar sobre experiencias artísticas como fundamento y medio educativo dentro de la educación No Formal y Formal.

MODALIDAD: Presencial. Se utilizará plataforma classroom para la entrega de trabajos y evaluación.

La clase se dividirá en trabajo teórico y práctico: 1 hora para círculo de lectura y análisis. El resto de las horas se realizarán dinámicas, actividades artísticas y reflexiones.

BREVE PRESENTACIÓN.

La propuesta es reflexionar y contribuir a la construcción de la relación cultura-arte-educación en la conformación del sujeto, en el sistema escolar formal y no formal. 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.

Se pretende profundizar en 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).

Por lo tanto, se propone ubicar el lugar del sujeto, a la luz de algunas concepciones contemporáneas o relevantes en la historia, así como de vivencias en el taller, a través de experiencias artísticas.

A partir de un enfoque crítico y antropológico, cuestionar una concepción unilateral que ha permanecido por siglos en la civilización occidental. Históricamente, ésta concepción unilateral del conocimiento, ha escindido la razón de la experiencia y de los sentidos; lo intelectual de lo manual; la cabeza del corazón; la mente sobre el cuerpo; lo científico de lo humanista, lo cual ha contribuido a configurar un ser fragmentado en pedazos. Por su parte, la escuela normativa que continúa esta tradición, sigue siendo básicamente racionalista, y las artes en el aula se convirtieron en un lenguaje subalterno.

Actualmente 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.

Por lo tanto, se destaca en este espacio, el papel de las artes y de la dimensión estética en la educación, en tanto las artes han sido y son una necesidad de expresión y creación propia del ser humano, que lo ha acompañado en todos los momentos de su historia y de su vida. Es uno de los primeros lenguajes de la humanidad y que constituyen los orígenes de la comunicación social.

En síntesis, este taller pretende revalorar los saberes que aporta la experiencia artística en el desarrollo del sujeto, su relación con la cultura y la educación.

Aquí no se pretende formar artistas, ni se necesita tener conocimientos o experiencias artísticas previas, si no que a través de la vivencia de las artes y de su proceso creativo se pretende despertar, esas otras dimensiones actualmente dormidas del sujeto.

Metodologías:

Se utilizarán metodologías basadas en la concepción de la Pedagogía Gestalt: de CONTACTO: contacto consigo mismo, contacto con el entorno, contacto con el tema, contacto con el mundo. Así como de experiencias artísticas diversas y metodologías de la Pedagogía Waldorf.

Se realizarán lecturas grupales con la metodología de la palabra generadora de Freire.

Recursos:

- Lecturas y análisis grupales
- Dinámicas, ejercicios de respiración, visualización y movimiento
- Ejercicios artísticos (pintura, música-pintura, poesía – relato, expresión corporal-danza)
- Salida a Museo
- Salida a jardines de C.U y jardín botánico
- Exposición final

EVALUACIÓN FORMATIVA.

Se desarrollarán evaluaciones formativas durante el semestre, de análisis de lecturas y participación en el proceso creativo de las artes. Se tomarán como parte de la evaluación los siguientes elementos:

- Participación en clases, opiniones, análisis de lecturas, dinámicas grupales, exposición de avances o temas, ejercicios artísticos en clases y actividades extras.
- Presentación de trabajos escritos: Cuestionarios y/o Ensayos acerca de las lecturas.
- Presentación de trabajos artísticos realizados semanalmente.
- Carpeta Final con los trabajos artísticos realizados en el semestre.
- Diario del Taller (digital o físico).
- 80% de asistencia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ON LINE:

-MORIN, EDGAR: Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro:

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

Leer cap. III de la Condición Humana y Cap. V Enfrentar las Incertidumbres.

-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>

-MARTNER, CECILIA. "El proceso creativo del arte: propuesta para el mejoramiento de la calidad de vida". Revista Educación, Cultura e Innovación N°1, Nov.2006, Universidad del Mar, Chile. (escaneado)

-EMBER, CAROL, MELVIN. "Antropología Cultural", España, 1997. Capítulo 2: El concepto de Cultura y Capítulo 16 : El Arte.
<https://es.scribd.com/document/359970755/Antropologia-Cultural-Ember-Cultura>

- PALACIOS ,LOURDES: El valor del arte en el proceso educativo, UAM Xochimilco:
<https://www.redalyc.org/pdf/340/34004607.pdf>

-GARDNER, H. (1994). "Educación artística y desarrollo humano". Barcelona: Editorial Paidós:
https://www.academia.edu/10698009/Educacion_artistica_y_desarrollo_humano