

Poéticas desde las infancias: Mirar, jugar, inventar e imaginar en el mundo

Docente: Eva Agustina Cuevas

Fundamentación

*"La escuela existe para llevarnos a todos más allá de nuestro horizonte inmediato, para abrirnos a otros mundos reales o posibles."
(Diseño curricular para el Segundo Ciclo, 2004, pp. 121)*

Los dispositivos lúdicos-pedagógicos son artefactos (Souto: 2018) capaces de abrir un espacio poético -un margen en el tiempo y el espacio- a través de un hacer lúdico e interactivo. En un espacio/tiempo en suspenso, estos dispositivos buscan habilitar procesos ligados a la creación, a la imaginación, a la fantasía, a la comunicación a través de una fuerte apuesta estética y mediante operaciones metafóricas (González: 2015).

El presente curso brindará competencias para docentes de diferentes niveles educativos, ya que:

- A) Promueve el rol de las y los docentes como alfabetizadores culturales, favoreciendo la ampliación de repertorios sensibles y expresivos facilitando el acceso a la cultura y el contacto con una variedad de manifestaciones artísticas y culturales (Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2019) asumiendo la responsabilidad de ser promotores/as de cultura. Plantearemos la noción de mediación cultural como una cualidad constitutiva del rol docente, en la que podemos distinguir entre dos gestos: un gesto de reconocimiento, vinculado a la recuperación que hace el docente de los saberes y experiencias culturales de sus estudiantes; y un gesto de expansión que tiene que ver con aquello que el docente designa como valioso culturalmente para ofrecer a sus estudiantes. En este sentido la elección de lenguajes, de repertorios culturales a partir de los cuales se diseñarán los dispositivos lúdicos-pedagógicos se constituye como una opción de valor sobre la que se hace preciso reflexionar.
- B) Brinda herramientas teórico-metodológicas para abordar los tres bloques de contenidos de las artes visuales en Nivel Inicial (Construcción de la mirada, arte como laboratorio expresivo, Habitar el espacio) y la organización por Ejes propuesta para la Educación Primaria (Apreciación, Contextualización y Producción). Tomaremos como referencia teórica y metodológica el abordaje triangular de Ana Mae Barbosa, a partir del cual se plantea que el conocimiento en arte se configura desde tres acciones interrelacionadas: ver, hacer y contextualizar. Cada una de estas operaciones y sus relaciones conforman una estructura organizadora de la propuesta pedagógica en el campo del arte/educación. Este apartado contribuirá a la reflexión sobre los ejes de enseñanza tales como se encuentran planteados en el diseño curricular de Nivel primario (Apreciación, Contextualización, Producción).
- C) Potencia la presencia del enfoque lúdico como eje transversal en las propuestas dirigidas a las infancias, teniendo en cuenta, tal como señala el Diseño Curricular para la Educación Inicial (2019) que

Para los niños y las niñas pequeños/as, el juego es una forma de aproximarse al mundo y pensar sobre él, de poner a prueba ideas, emociones e iniciativas y experimentar con ellas. Jugar es su modo de construir sentidos sobre lo real. (Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2019, pp. 275).

En este sentido el dispositivo lúdico pedagógico desde las prácticas artísticas plantea un abordaje desde el juego vinculado a la experiencia estética, entendida como: aquella en la cual los niños y las niñas que participan se conmueven sensiblemente, se detienen en un tiempo que sale de lo cotidiano. Es una experiencia en la que los sentidos participan como conexión sensible para percibir algo que estaba pero que no se veía, que permite salir de la percepción cotidiana, funcional de las cosas, y pasar a comunicarse y conectarse con lo bello. (Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2019, pp. 119)

- D) Plantea al dispositivo como un modo de abordar el espacio escolar desde su cualidad estética. En este sentido coincide con el planteo realizado en el Diseño Curricular de la Educación Inicial (2019) que plantea al Espacio como experiencia estética, sosteniendo que: *“es importante pensar la intervención del espacio como una vivencia y una experiencia estética continuas en las que los/las niños/as puedan construir conocimiento significativo”* (Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2019, pp. 120)

Algunas de las preguntas que se abordarán en este curso son: ¿Cómo diseñar intervenciones potentes que recuperen los modos de las infancias de habitar el mundo? ¿Qué criterios se ponen en juego en su diseño e implementación? ¿Qué recortes culturales y temáticos resultan valiosos para ofrecer a las infancias? ¿Qué tipo de intervenciones resultan apropiadas para la mediación en el contexto de un dispositivo lúdico/pedagógico? ¿Cómo recuperar las voces y saberes de las niñas y los niños?

Se trazarán coordenadas teóricas y metodológicas vinculadas al campo del Arte/Educación que permitan avanzar sobre la creación de propuestas originales con un horizonte de sentidos compartidos.

En cada clase se presentará una serie de experiencias locales que contribuyan a realizar enlaces teórico-prácticos, y a expandir un repertorio orientado a diversos escenarios de inserción.

Objetivos generales

Que los y las participantes:

- Desarrollen capacidades para diseñar e implementar propuestas pedagógicas artísticas para niños y niñas a partir de la noción de dispositivo lúdico- pedagógico.
- Desarrollen competencias para implementar propuestas pedagógicas ligadas al campo del arte en contextos educativos formales y no formales, fundamentadas en aportes teóricos disciplinares como el abordaje triangular (Ejes de enseñanza artística).

Objetivos específicos

Que los y las participantes:

- Produzcan análisis reflexivos sobre experiencias pedagógicas locales en el campo de la Educación Artística.
- Ejerciten la escritura narrativa de experiencias personales en el campo de la Educación artística.

- Amplíen los repertorios artísticos y pedagógicos en el campo de la Educación Artística impulsando procesos de alfabetización cultural.
- Fortalezcan los saberes vinculados al enfoque lúdico (eje transversal) en las propuestas de enseñanza.

Programa

Unidad 1

Dispositivos lúdicos pedagógicos: Itinerarios para el encuentro con las infancias en clave poética
Horizonte ético-político de la intervención con las infancias. La unidad de sentido del dispositivo:
Metáfora - Narrativa - Intencionalidad. El juego como operación de construcción simbólica de las infancias. Relación arte-juego como producción de ficciones.

Unidad 2

Mediación Cultural. Selección de Repertorios para la creación de un horizonte estético. Un ámbito de decisiones ético políticas. Rol docente como mediador cultural. Operaciones de validación y expansión de horizontes culturales. Noción de campo cultural. Las prácticas artísticas como hechos culturales, objetos de la decisión docente. Sentidos y supuestos asociados a la tarea de la selección de repertorios culturales. Reflexiones en torno a la selección cultural orientada a las infancias.

Unidad 3

Abordaje Triangular. Una ventana desde donde Ver- Situar-Hacer en el campo del arte-educación
Propuesta teórica-metodológica de Ana Mae Barbosa. Lectura, Producción y contextualización como operaciones interdependientes. Criterios de progresión de formato desde los ejes de enseñanza. Reflexiones en torno al lugar del juego en las propuestas pedagógicas.

Unidad 4

Habitar los dispositivos. Coordenadas para la intervención. Criterios de la acción: Modos de intervención docente - Comunicación de consignas. Diálogos con los campos de referencia de las infancias. El lugar de la pregunta en los procesos de apreciación. La trama lúdica del encuentro entre adulta/os y niña/os.

Evaluación

Se evaluará de manera progresiva a partir de la pertinencia y desarrollo de las actividades propuestas en los foros de cada unidad. En el apartado anterior se explicitan las actividades de cada unidad que están vinculadas a:

- A) Análisis de casos.
- B) Articulación conceptual a partir de la bibliografía obligatoria.
- C) Instancias de escritura progresiva del trabajo integrador final

Cada asistente deberá presentar un trabajo final integrador individual donde se evidencie la articulación de los contenidos de las 4 unidades. La aprobación del trabajo final será con un mínimo de cuatro puntos.

Consigna del Trabajo final:

Desarrollo de un proyecto de dispositivo lúdico dirigido a las infancias que incorpore de manera articulada las principales nociones abordadas en el presente curso.

El proyecto debe incluir los siguientes ítems:

- Fundamentación (Se solicitará la articulación con al menos dos autores/as de la bibliografía obligatoria). Este apartado deberá dar cuenta de: Posicionamiento ético/político respecto de: la intervención con infancias, el abordaje metodológico y la selección de cultura propuesta.
- Descripción del dispositivo (incluir referencias visuales/bocetos/etc.).
- Desarrollo metodológico/Secuencia (que dé cuenta de la interacción de ejes de enseñanza propuestos en el abordaje triangular.
- Explicitación de al menos una consigna.
- Anexar el mapa de sentidos presentado en la Unidad 2.
- Bibliografía de referencia
- Se sugiere realizar la presentación en un formato estético (Canva o similar).

Bibliografía

Unidad 1

Cuevas, E (2023) Las infancias dicen al mundo. IV Jornadas Nacionales Universitarias de Educación Inicial- UNRN SEDE ATLÁNTICA - 1 a 3 de noviembre de 2023- Mesa Micropolíticas para la promoción de poéticas de las infancias en espacios más allá de lo escolar. Recuperado de: https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.500.12049/11349/1/Cuevas_M%203.pdf

González, M.A. (2015) La aventura de los espacios. Seminario Las artes a la canasta familiar, Bogotá 2 y 3 de Septiembre de 2015. Recuperado de:

<https://chiquigonzaez.com.ar/la-aventura-de-los-espacios/>

González, M.A. (s/f) Los dispositivos lúdicos. Inédito. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/632489563/10-Dispositivos-ludicos>

Loyola, C. Arte en la Educación Inicial: abrigo simbólico para las infancias. Entrevista por Verónica Kauffman. Dirección Provincial de Educación Inicial. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=idmorkKrLhg&ab_channel=Direcci%C3%B3nProvincialdeEducaci%C3%B3nInicial

Weller, S. M. (Noviembre de 2021 – Abril de 2022). Diseño de dispositivos lúdicos. Entre materialidades y narrativas. [En línea]. AREA, 28(1). Recuperado de <https://www.area.fadu.uba.ar/area-2801/weller2801/>

Unidad 2

Barbosa, A. M. (2022), Arte/Educación. Textos seleccionados. CLACSO; Universidad Nacional de las Artes

Clivaggio, G. J. (Coord.). (2019). Espacios lúdicos en la Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación/Dirección General de la Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ninez_y_adolescencia_-_espacios_ludicos_en_argentina.pdf

Loyola, C. (2020) Arte y educación, dos campos con potencia transformadora, Fervor.

Unidad 3

Barbosa, A. M. (2022), Arte/Educación. Textos seleccionados. CLACSO; Universidad Nacional de las Artes

Puértolas, N. Las cosas que son y no son, lo visible y lo invisible (y lo que se decide invisibilizar) Una experiencia lúdica para crear, transformar y viajar a partir de la poesía de Susy Shock. Taller realizado en el Espacio Infancias del Centro Cultural Kirchner (CABA, 2021). Material Inédito.

Unidad 4

Roux, H. (2012) Desplegar la mirada, Paidós

Bibliografía Optativa (transversal a las cuatro unidades)

Aguirre Arriaga, I. (2012). Hacia una nueva narrativa sobre los usos del arte en la escuela infantil. Recuperado de: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/revistainstrumento/article/view/18765>

Augustowsky, G. (2010) Mirar es una actividad, 12(ntes), n° 7, año 2, pp. 5-9

Berdichevsky, P (2023) “Cuando la infancia mira”. Educación, arte y cultura visual con prólogo de Imanol Aguirre de Editorial Homo Sapiens

Loyola, C. (2018). Aportes del arte para reinventar lo cotidiano en la educación infantil Cap 1 en Contreras Braillard, Garrido, Spravkin (comps). El arte en la trama de la escuela infantil, CABA, Ediciones Novedades Educativas.

Museo de arte do Rio (2019). Pucu,I; Nichols,N.; Zaca, R. org. Dispositivos artísticopedagógicos. Recuperado de <https://museudeartedorio.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Dispositivos-Art%C3%A1stico-Pedag%C3%B3gicos.pdf>

Experiencias para socializar (transversal a las 4 unidades)

Casa Museo María Elena Walsh

Cuevas, E. (2023) Relato de Experiencia: Kiosko de deseos: Una experiencia lúdica/pedagógica para pensar la afectividad en educación artística. Inédito.

Cuevas, E. (2022) Con aroma a tierra. Itinerarios desde la obra de Delcy Morelos a través del dispositivo Atelier. Actividad para infancias de 18 meses a 3 años

Seba Rey: Dispositivos de escucha https://www.instagram.com/p/Cmz3s-gOgZC/?hl=es&img_index=1
caja.laboratoriomovil: <https://www.instagram.com/caja.laboratoriomovil/?hl=es>

- Material audiovisual del Tríptico de la Infancia - Proyecto Estación Infancia (Municipalidad de San Martín)

Museo Terry: “Los objetos de nuestras vidas. Arqueologías del afecto” <https://museoterry.cultura.gob.ar/exhibicion/una-muestra-donde-los-protagonistasson-151-ninos-y-ninas-de-comunidades-rurales-de-jujuy/>

Guidalevich, V. , Caracotche, MP. Expedición VII: Pasear la luna con collar de espuma. Arte, poéticas y Derechos de las Infancias en la Formación Docente. Proyecto pedagógico-cultural donde se plantean itinerarios poéticos y visuales alrededor de la obra de la autora María Elena Walsh (específicamente del tema “La luna”) (modalidad presencial y virtual).

Docente: Eva Agustina Cuevas

Eva Cuevas es Lic. en artes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Profesora de Artes visuales egresada de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Manuel Belgrano. Además es Especialista en Recursos y Mediaciones artísticas en Educación por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Actualmente se encuentra realizando su tesis de la maestría en educación en la Universidad de San Andrés (UdeSA). Desde el año 2007 es docente a cargo de la asignatura “Taller de Expresión Plástica” en la Universidad Tres de Febrero. También es ayudante de primera en la materia “Arte y Juego. Reflexiones epistemológicas y didácticas” en la Universidad Nacional de Río Negro y JTP de “Didáctica general” del Área Transdepartamental de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes. Su artículo más reciente “Las infancias dicen al mundo” (2023) fue parte de su ponencia en las IV Jornadas Nacionales Universitarias de Educación Inicial, UNRN.