

"(Re) habitar los espacios escolares. Intervenciones artísticas y posibilidades creativas de los entornos presenciales."

Docente: Mg. Carolina Martínez

Fundamentación

El curso se propone repensar los espacios escolares como espacios de creación en la postpandemia, reflexionando sobre la co-presencia de los cuerpos y de la ocupación de los lugares físicos compartidos en las instituciones de enseñanza formal y no formal, entendiendo el arte como experiencia significativa a través de manifestaciones colaborativas de arte contemporáneo en las escuelas. También se propone promover proyectos interdisciplinarios que vinculen Arte y Educación en espacios educativos formales y no formales.

Objetivos

- Acercamiento al espacio como entorno vital
- Repensar los espacios escolares como espacios de creación en la post-pandemia.
- Reflexionar sobre la co-presencia de los cuerpos y de la ocupación de los lugares físicos compartidos en las instituciones de enseñanza formal y no formal.
- Promover la reflexión didáctica acerca de los espacios, materiales y recursos que se utilizan en las prácticas de enseñanza- aprendizaje.
- Reconocer la presencia de expresiones y prácticas artísticas en la cotidianeidad de las instituciones escolares y abordar sus posibilidades formativas/creativas.
- Propiciar el desarrollo de la mirada deshabitadora, curiosa, inquisitiva, reflexiva y sensible en las/los educadoras/es y en las/los estudiantes.
- Entender el arte como experiencia significativa a través de manifestaciones colaborativas de arte contemporáneo en las escuelas.
- Fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad apropiándose creativamente de los espacios institucionales.
- Promover proyectos interdisciplinarios que vinculen Arte y Educación en espacios educativos formales y no formales.

Programa

Primer encuentro: Los componentes de los espacios educativos: usos, funciones y posibilidades, los materiales de enseñanza, las tareas de observación. La resignificación de los espacios en el marco de post pandemia. La posibilidad de repensar la co-presencia de los cuerpos y de la ocupación de un lugar físico compartido más allá de criterios sanitarios. Re- habitar los espacios en las escuelas, los talleres no formales, los centros culturales barriales, entre otros. Los entornos de aprendizaje para desplegar la mirada inquisitiva y las intervenciones creativas.

Segundo encuentro: Las manifestaciones artísticas y el espacio escolar. La apropiación creativa de los espacios educativos: Intervenciones artísticas, señalamientos, instalaciones, performances,

entre otras. Experiencias desde el arte y sus posibilidades formativas/creativas. Las manifestaciones de arte contemporáneo y sus alcances pedagógicos.

Tercer encuentro: Los proyectos de Arte en espacios escolares: Escenarios de Arte para el juego en la infancia. Instalaciones artísticas como herramienta pedagógica. Espacios de simbolización y juego en la escuela infantil. La experiencia artística como principio de encuentro, participación, inclusión, juego y celebración. Experiencias con niños/as de educación inicial.

Cuarto encuentro: El espacio público y las manifestaciones artísticas contextuales. Propuestas de Arte desde modelos experimentales, participativos, etc. Prácticas artísticas colaborativas como mediadoras de conocimiento y productoras de significados. Proyectos colectivos de Arte vinculados a la memoria y el patrimonio. *Artivismo:* algunas experiencias de colectivo de mujeres en espacios educativos.

Bibliografía

Abad Molina, J. (2009). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano, en educación artística, cultura y ciudadanía. Colección metas educativas 2021. España: Fundación Santillana.

Abad Molina, J. Escenografías para el juego simbólico. Revista Aula de Infantil, nº 32. Noviembre-diciembre de 2006, Pp. 10- 16.

Abad, Javier y Ruiz de Velazco Ángeles (2014) Contexto de simbolización y juego. La propuesta de las instalaciones, en: Revista Aula Infantil N°77 pp 11-15 una educación del arte basada en la experiencia, Revista Docencia 57. ISSN 0718- 4212. Santiago de Chile.

Aguirre Arriaga, I. (2015). Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia, Revista Docencia 57. ISSN 0718-4212. Santiago de Chile.

Alonso, R. (2003). Reactivando la esfera pública. Lucera, N° 3. Recuperado de: http://www.roalonso.net/es/arte_cont/arte_contemporaneo.php

Augustowsky, G. (2012). El Arte en la enseñanza. Buenos Aires. Argentina: Paidós.

Barbosa, A. M. (2009) Arte cultura y educación, Encuentro nacional de arte, diversidad cultural y educación, Facultad de arte PUCP, Perú.

Battiti, F. (2005). Arte para deshabituarse la memoria. En: Brodsky, M (ed.) Memoria en construcción: el debate sobre la ESMA. Buenos Aires: La Marca Editora.

Cabanellas, I., Eslava, C, y otros. (2014) Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía. Barcelona, Graó, Barcelona.

Camnitzer, L. (2015) Arte y Pedagogía. Esfera Pública. Recuperado de:

<http://esferapublica.org/nfblog/arte-y-pedagogia>

Dussel, I, Ferrante, P, Pulfer, D. (comp). (2020) Pensar la educación en tiempos de pandemia: entre la emergencia, el compromiso y la espera. Buenos Aires. UNIPE

Giunta, A. (2014) ¿Cuándo empieza el Arte Contemporáneo? primera edición, Buenos Aires: Fundación ArteBA

Groys, B. (2014). Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.

Lapolla, P, Mucci, M, Arce, M (2020) Experiencias artísticas con instalaciones. Trabajos interdisciplinarios de simbolización y juego en la escuela infantil. Buenos Aires. Noveduc

López Fernández Cao, M. (2015). Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis. Madrid: Editorial Fundamentos.

Martínez, C. (2021) El arte contemporáneo como vehículo para la visibilización de problemáticas vinculadas con la memoria y el patrimonio histórico-cultural. Un estudio sobre las intervenciones artísticas realizadas en el espacio de la Escuela Normal Superior 9-002 (Mendoza 2012-2015). Tesis de Maestría en Arte Latinoamericano Facultad de Artes y Diseño Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Inédita.

Martínez, C, Paz, M y Aguirre, V. (2016) El mural institucional: producción colectiva y sentido de pertenencia. En Libro del Congreso Internacional de Artes límites y fronteras en la escena artística contemporánea. Universidad Nacional del Nordeste. Chaco. Argentina.

Ruiz de Velasco Gálvez, Á. – Abad Molina J. (2011) El juego simbólico. Editorial Graó, Barcelona-España.

Webgrafía:

<https://mareaoeste.wixsite.com/lamarea>

Docente: Mg. Carolina Martínez

Carolina Martínez es profesora de Artes Plásticas y Licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (2003/2004) Especialista en Docencia Universitaria (2011) por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y Magister en Arte Latinoamericano por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. (2021). Es docente Adjunta efectiva de las cátedras de Artes Visuales en el Departamento de Expresión de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, a cargo de las Unidades curriculares de: Expresión Artística Artes Visuales. Lenguaje Plástico Visual y Aprendizaje. Comunicación con imágenes; asesora de la Escuela Carmen Vera Arenas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente de Nivel Superior del Profesorado de Artes del IES 9-

002 Tomás Godoy Cruz de Mendoza, Capital, Mendoza. Se desempeñó como Coordinadora de las Carreras de Arte de esta institución durante los años 2011-2020.

Es investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo sus temas giran en torno a Arte contemporáneo y educación; Arte, Memoria y Educación. Arte contemporáneo y juego en la primera infancia, Estudios Visuales y Educación artística latinoamericana.

Ha coordinado numerosos proyectos colectivos de Arte contemporáneo, entre ellos: Proyecto Escenarios de Arte para el juego en la primera infancia: Instalaciones artísticas para jugar. Facultad de Educación. Uncuyo. Desarrollado en los años 2015-2016-2017-2018. Proyecto de intervención artística del Espacio Público denominado "El jardín Prohibido". ISFDYT 9-002. Año 2014

Ha publicado diversos artículos, entre ellos: Arte para interpretar la realidad: la educación pública como derecho. Revista Digital: Trama y Contraluz. IES 9-002. <https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/arte-para-interpretar-la-realidad-la-educacion-publica-como-derecho-por-betty-flores-carolina-martinez-y-otros/> El mural institucional: producción colectiva y sentido de pertenencia. Coautora. Argentina. Chaco. 2016. Libro. Artículo Completo. Congreso. Congreso Internacional de Artes límites y fronteras en la escena artística contemporánea. Editores responsables: Compilación y Coordinación general: Dra. Alejandra Reyero, Lic. Gabriel Gendin.. Universidad Nacional del Nordeste. Experiencias Innovadoras de Arte Contemporáneo para la actualización docente en el área artística. <http://educacionartisticacongreso.blogspot.com.ar/p/libro-de-resumenes.html> Escenarios de Arte para el Juego en la Primera Infancia, Instalaciones artísticas para jugar <http://educacionartisticacongreso.blogspot.com.ar/p/libro-de-resumenes.html>. Título Textura Lúdica en el Nivel inicial. Un estudio en salas de 4 y 5 años de Jardín de Infantes. Un análisis desde los Lenguajes expresivos: Plástico Visual y Musical. Autor/es: Carolina Eva Martínez, Laura Soler. Revista: Reduei. Revista de Educación infantil Revista: Reduei. Revista de Educación infantil Año: I Volumen: N.ºI. ISSN: 2346-9943 Páginas: 23 a 25. Con referato.

Ha dictado numerosos cursos de extensión y posgrado como formadora de formadores en el ámbito de la Educación artística, entre ellos: Taller: Artes visuales y ESI en el marco del 1er Congreso Regional de Educación Sexual Integral. Enseñar y aprender en Libertad. Sute. Mendoza (2018). Curso de Posgrado El arte en la vida cotidiana de la escuela. Las enseñanzas expandidas. Elaboración y Dictado. Facultad de Educación Uncuyo 18 hs cátedras. Nov. 2017. Taller para docentes: Instalaciones artísticas para el juego en la infancia. En el marco del Proyecto de extensión de Unidad académica: Facultad de Educación Uncuyo. Octubre de 2017. Arte Contemporáneo latinoamericano para la educación Secundaria Capacitación del Programa PNFP Componente 2. Prof.: Marta Paz y Prof. Carolina Eva Martínez. (2015). Arte público: Muralismo contemporáneo. Prof.: Carolina Eva Martínez, Natalia Ziperovich, Marta Paz (2015)

Ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas como artista visual. Entre ellas, en los últimos años: Intervención artística *¿Cuál es tu revolución?* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Uncuyo. (2018). *Mujeres, cuerpos, Luchas*. Obra colectiva. Cicunc. Comedor universitario. Biblioteca Central Uncuyo. (2017)

Ha sido expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales. Algunos de ellos: 1º Congreso de Práctica Docente. Tercer Encuentro de Práctica Docente y Aprendizaje Vivencial. Una mirada integral del sujeto actual. Expositora/ tallerista; El espacio público como herramienta

pedagógica desde las Artes Visuales. (2018). II Encuentro de Extensionistas “La Facultad de Educación en el territorio: extendiendo puentes”. Facultad de Educación. (2017). Iº Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística 2016” Hacia una educación artística participativa, comprometida e innovadora. Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Nacional de Rosario. Expositora: Ponencia: Experiencias Innovadoras de Arte Contemporáneo para la actualización docente en el Área artística. (2016). Congreso internacional de artes 2016: Límites y fronteras en la escena artística contemporánea. Expositora. Universidad Nacional del Nordeste. Ponencia: El mural institucional: producción colectiva y sentido de pertenencia.

Durante el año 2018 obtuvo Beca de Movilidad docente internacional. Estancia de movilidad académica en la Facultad de Educación: Departamento de las Lenguas, las Artes y Educación Física en la Universidad Complutense de Madrid como investigadora visitante en el proyecto Experiencia de movilidad como investigadora visitante en el proyecto: ALETHEIA: Arte, Arteterapia, Trauma y memoria emocional. I+D (941035) EARTDI “Aplicaciones del Arte en la Inclusión Social” Dirigido por la Dra.: Marián López Fernández Cao.