

TALLER DE ARTE Y LENGUAJES EXPRESIVOS

“Nunca más seremos los mismos. Perdimos mucho, aprendimos tanto...
La fuerza del conjunto, el valor de la organización y el equipo.
El desinterés del que da. La ternura del que está cuando lo necesitamos.
Los hechos auténticos que traen certeza y esperanza.
Nunca más seremos los mismos.
Defenderemos la memoria y seremos fieles a lo sufrido y a lo soñado
Seremos juntos. Seremos otros. Seremos mejores.
Seremos »nosotros»”
María de los Ángeles “Chiqui” González

Fundamentación

Este Taller se propone trabajar a partir de la experiencia de procesos de expresión, búsqueda, indagación, exploración y creación partiendo del grupo y de la realización colectiva de producciones artísticas. Esto será posible mediante los conceptos claves y herramientas metodológicas de la Educación por el Arte, que trabaja sobre el emergente, atendiendo y escuchando la necesidad colectiva, innovando desde lo sensible y poético.

El eje del taller es la realización de la producción colectiva que permite abordar situaciones o problemáticas actuales del campo de la educación social, el horizonte es trabajar sobre la importancia de tener un posicionamiento colectivo, donde cuestionar lo obvio y desnaturalizar lo conocido. Para esto, se trabaja en producir temporalidad, como dice Calmels (2021) *“producir temporalidad es darle espesor, densidad, al transcurrir de las acciones; una intervención que se presenta como resistencia al aceleramiento”*. Desplegar acciones que inviten a un desaceleramiento, volver a encontrar ese “tiempo de infancia” que creíamos perdido.

En este espacio se invitará a les estudiantes a “poner el cuerpo” ya que es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo su papel protagónico en este taller. Como bien señala Graciela Montes (1999), *“El cuerpo está ahí, siempre está, el nuestro y los otros. (...) Es desde el cuerpo que nace el misterio y el deseo de descifrarlo. (...) Ha sido así en los comienzos, cuando las palabras eran solidarias con las cosas. Todos tuvimos un instante de cuerpo a cuerpo. (...) Claro que es más fácil jugar el juego del amo y el esclavo, que hacer silencio y dejar que se abra la memoria”*. Es a partir de esta premisa que se convoca a una reflexión profunda sobre nuestra memoria sensorial, a recuperar la capacidad de asombro y la incertidumbre de la mirada infantil, permitiéndonos transitar la incomodidad y movernos de los lugares preestablecidos. En este taller, el juego se presenta no como un mero medio pedagógico, sino como un fin en sí mismo y un acto político de resistencia. Frente a un sistema que a menudo oprime y restringe el espacio y el tiempo para que les adultes se apropien del juego, este espacio busca reivindicarse como un modo liberador y fundamental de habitar y transformar los espacios educativos.

Además, el taller ofrece generar un espacio en el cual les futuros profesionales reflexionen sobre la construcción del rol de les pedagogues y educadores sociales en la problemática que abordarán, relevando información, estudiando fuentes secundarias, analizando y participando en producciones existentes. Así, la integración de las diversas manifestaciones

expresivas nos invita a reflexionar sobre las expresiones culturales ligadas al arte y el rol fundamental de la educación en su apropiación, contextualización y significación.

Objetivos

Que les estudiantes:

- Reconozcan su propia capacidad expresiva a partir de su participación personal y de la experiencia grupal.
- Vivencien experiencias sensibles y creativas para nutrir las narrativas personales.
- Analicen y exploren el potencial creativo y educativo de los diversos lenguajes expresivos y los territorios escénicos para ampliar el abordaje y encontrar otros sentidos en propuestas y proyectos en el campo de la educación social.
- Conozcan elementos técnico-metodológicos que les permitan comprender los distintos lenguajes expresivos en el actual contexto sociocultural.
- Realicen una producción colectiva integrando las distintas formas expresivas.

Ejes de Contenidos - Bibliografía¹

Unidad 1: El taller, como espacio a habitar

Presentación del Taller de Arte y Lenguajes Expresivos como metodología activa y participativa. Se explorará cómo el espacio grupal se convierte en un motor para la expresión y la creación colectiva, y se introducirá el concepto del juego como un elemento fundamental y placentero en el proceso educativo que será transversal durante toda la cursada.

- Martel, Lucrecia (2013) Territorios transitables, en libro “Estéticas de la dispersión” Ed. Beatriz Viterbo Editora (pag. 67-76)
- Fragmento de Martínez Tomas Eloy, Poner el Cuerpo, artículo de blog Final de siglo en: https://bioportal0.tripod.com/final_del_siglo1.htm

Unidad 2: Exploración de materialidades y sensorialidad

Invitación a explorar con distintos materiales, reconociendo sus propiedades, texturas y posibilidades expresivas. Puesta en valor de cómo la interacción con las materialidades despierta la sensorialidad y genera nuevas vías de manifestación artística, a través del tacto, la manipulación, etc. Inundación y producción a través de la materialidad. Juegos y propuestas lúdico-expresivas con materiales no convencionales.

- Recurso audiovisual: Visita virtual REMIDA BA en <https://view.genially.com/5f57e07408563f0d8a876e46/presentation-visita-virtual>
- Calmels, Daniel (2021) Psicomotricidad en la infancia. Poéticas de la crianza. Ed. Paidós. (Fragmentos seleccionados)
- Montes, Graciela (1999) La frontera indómita, en torno a la construcción y defensa del espacio poético. Fondo de cultura económica. (Fragmentos seleccionados)

---

¹ Las unidades y bibliografía presentadas en el programa podrán ser ajustadas en función de los intereses grupales, coyuntura, tiempos, imponderables, etc.

Unidad 3: Interdisciplinas y lenguajes combinados

Profundización en la riqueza de la interdisciplinariedad, invitando a la combinación de los lenguajes expresivos, tanto: Corporal-plástica/ Corporal-teatro de objetos; corporal-lingüístico; plástica-musical; plástica-teatro de objetos; plástica-lingüístico. musical-teatral; musicallingüístico. Se presentarán y practicarán diversas técnicas lúdicas que permiten fusionar estas disciplinas, ampliando las posibilidades de comunicación y creación.

- Schafer, R. Murray (1975) Capítulo IV: Una declaración de sobre Educación Musical, en El Rinoceronte en el aula. Ed: Melos
- Daniel Finzi Pasca (2012) Teatro de la Caricia (fragmentos)
- Podcast Las raras de Catalina Cruz y Martín May, “Historias de Libertad” en: <https://lasraraspodcast.com/>

Unidad 4: La producción Colectiva

Integrando todos los aprendizajes en la realización de la producción artística colectiva. Aquí se aplicará el conocimiento adquirido sobre los lenguajes y sus combinaciones para abordar una problemática de educación social, consolidando el rol del arte como recurso educativo y de intervención. Se hará énfasis en cómo la producción colectiva puede ser un espacio para visibilizar y reflexionar sobre la diversidad de identidades, relaciones y afectos, promoviendo un mensaje de respeto e inclusión. Particularmente, se buscará que las obras colectivas tengan una mirada para interpelar las problemáticas del campo, construyendo mensajes que promuevan la justicia social y la ampliación de derechos.

- Recursos audiovisuales: Performance Colectivo Fin de Un Mundo en https://www.youtube.com/watch?v=5LSwsNU_KBI.
- Fragmentos del documental Estación Darío y Maxi, ex avellaneda de Ricardo Von Muhlenbrock
- Ares, Pablo y Risler, Julia (2015) Manuel de Mapeo Colectivo:recursos cartográficos para procesos territoriales de creación colaborativa. Ed. Tinta Limón
- Anónimo, (2017) Vivas nos queremos, campaña gráfica. Ed. Muchas Nueces: El Colectivo : Editorial Chirimbote

Evaluación

La evaluación se centrará en la observación del proceso, la participación activa en la dinámica grupal, la disposición a experimentar y la reflexión personal. Asimismo, se invitará a llevar un registro de autoevaluación, como bitácora personal de las clases que será entregado para retroalimentación al finalizar la cursada.

Hoja de ruta (cronograma tentativo)²

---

² En algunas clases en particular contaremos con artistas invitadas que pueden ampliar la mirada teórica y práctica en el taller.

Clase I Bienvenir-nos

Objetivo: introducir el taller como metodología y la transversalidad del juego. Conocer a los estudiantes y presentación general.

Actividades: Dinámicas lúdicas de presentación “Hay tres cosas que tienen que saber de mí”, conversatorio sobre expectativas del taller. Juego de asociar imagen a la identidad (mediado por cartas ilustradas). Lectura de Martínez Eloy en clase “poner el cuerpo” y reflexión sobre la misma.

Clase II

Objetivo: Reflexionar sobre la presencia del cuerpo en el proceso creativo y vivenciar el espacio grupal como motor de expresión.

Actividades: Ejercicio de conciencia corporal. Juego de movimientos guiados por consignas. Dinámica de “Dale que...” que habilita la co-creación. Sugerencia de lectura para la próxima clase: Martel, Lucrecia (2013) *Territorios transitables* (págs. 67-76) y traer un objeto que les represente para la próxima clase.

Clase III

Objetivo: Potenciar en la metodología activa y experiencial del taller reconociendo su potencial para la transformación.

Actividades: Ejercicios de exploración espacial con el cuerpo y la voz. Juegos que desafíen la certeza y fomenten la curiosidad. Juego con objetos en escena, quienes somos. Ejercicio de escritura SOY en imagen/metáfora. Diálogo reflexivo sobre la relación entre el juego, la resistencia y los espacios educativos.

Clase IV

Objetivo: Invitar a la exploración sensorial de diversos materiales, reconociendo sus propiedades y texturas.

Actividades: Ejercicio de confianza con ojos cerrados, llegar a una materialidad u objeto. Exploración y descripción de texturas. Creación colectiva de mapa sensorial.

Clase V

Objetivo: Poner en valor la interacción con materiales de descarte y el concepto de “inundación de materialidad” para despertar la sensorialidad y la creatividad.

Actividades: Recurso audiovisual, presentamos concepto de REMIDA, Emilia Reggio. Propuesta de exploración artística en pequeños grupos para crear territorios y fomentar la “inundación” creativa. Recorrida por los territorios creados. Sugerimos la lectura de algunos fragmentos de Calmels, Daniel (2021) *Psicomotricidad en la infancia*.

Clase VI

Objetivo: Relacionar la exploración de materialidades con la psicomotricidad y la expresión corporal.

Actividades: Actividad de manipulación de arcilla, masas, papeles, bolsas, o telas que exploren la relación cuerpo-materia. Creación de formas y volúmenes que dialoguen con el movimiento. Reflexionamos sobre los fragmentos de Calmels y cómo el cuerpo habita los materiales. Sugerimos algunos fragmentos de Montes, Graciela (1999) *La frontera indómita*.

Clase VII

Objetivo: Fomentar la producción a través de la materialidad como forma de manifestación e indagación, desafiando representaciones hegemónicas de género.

Actividades: Mesa de libros poéticos, ilustrados, libro álbum, pop up. Creación de obras plásticas en papel (Pop-up) que aborden conceptos de identidad, diversidad o interpelación a estereotipos. Puesta en común y diálogo sobre las creaciones.

Clase VIII

Objetivo: Introducir el concepto de interdisciplinariedad y explorar la combinación de lenguajes expresivos como corporal-plástica y corporal-musical.

Actividades: Propuesta de movimiento con pintura, pintar con objetos que ruedan, con partes del cuerpo, con rodillos de cartón, etc. Mural colectivo. Sugerimos la lectura de fragmentos seleccionados de Daniel Finzi Pasca (2012) *Teatro de la Caricia*.

Clase IX

Objetivo: Explorar la combinación de la expresión corporal con el teatro de objetos, dotando de vida a lo inanimado.

Actividades: Presentación de los objetos como extensión del cuerpo y generador de narrativa. Exploración con objetos, sus luces y sombras. Creación de pequeñas escenas donde el cuerpo y el objeto dialogan. Improvisaciones con objetos cotidianos.

Clase X

Objetivo: Promover un espacio de creación poética para crear relatos que se manifiesten desde el cuerpo.

Actividades: Lectura de poemas y propuesta de movimiento. Cómo suenan las palabras, cómo las saboreamos. Invitación a crear una palabra. Diálogos corporales en dúo o tríos, continuaciones de escenas cotidianas o expresiones. Sugerimos la lectura de Schafer, R. Murray (1975) Capítulo IV: Una declaración de sobre Educación Musical, en *El Rinoceronte en el aula*. Ed: Melos

Clase XI

Objetivo: Explorar la combinación de lenguajes visuales y sonoros, reconociendo la música como disparador de la plástica y viceversa.

Actividades: Paisajes sonoros, retomamos a Murray Schafer. Creación plástica a partir de diferentes paisajes sonoros.

Clase XII

Objetivo: Conectar la plástica con el teatro de objetos y el lenguaje lingüístico, creando narrativas visuales y textuales.

Actividades: Creación de maquetas narrativas con objetos. Diseño de afiches o postales con mensajes que integren texto e imagen, pegatinas. Recurso PPT con Pegatinas de Juan Carlos Romero, Prensa la Libertad, Campaña Gráfica, etc. Se sugiere escuchar un episodio de Las Raras Podcast que les interpele por su nombre o temática.

Clase XIII

Objetivo: Explorar la música como elemento fundamental en la creación teatral y en la construcción de narrativas orales y cantadas.

Actividades: Pequeña puesta en común sobre los episodios que hayan elegido escuchar de Las Raras Podcast. Creación de microrrelatos con paisajes sonoros y musicalidad grabados en pequeños grupos.

Clase XIV

Objetivo: Acercarnos a definir la problemática del campo de la educación social y comenzar a diseñar la producción artística colectiva.

Actividades: Relevamiento de información, estudio de fuentes y análisis de producciones similares existentes (Performance Colectivo Fin de Un Mundo, Documental *Estación Darío y Maxi*). Mapeo colectivo (utilizando el Manual de Mapeo Colectivo) para visualizar la problemática que observamos en el campo de la educación social. Construcción de iconos particulares.

Clase XV

Objetivo: Concretar la producción artística colectiva, integrando los diversos lenguajes y sus combinaciones para abordar la problemática social elegida.

Actividades: Trabajo de creación de la obra colectiva (mural, instalación, performance, videoarte, museo, etc.). Resolución de desafíos técnicos y expresivos en grupo.

Clase XVI

Objetivo: Reflexionar sobre el proceso del taller.

Actividades: Presentación final de la producción colectiva. Espacio de reflexión y diálogo grupal sobre el proceso, los aprendizajes y la significatividad. Evaluación de intercambio sobre el taller.