Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Departamento de Educación y Pedagogía

Tipo de actividad: Asignatura(EDP243)	Créditos: 3
Nombre: Competencias Artísticas.	Intensidad Horaria: 4 Horas semanales.
Requisitos:	Correquisitos:

Objetivo General

• Orientar y brindar a los estudiantes en su proceso de formación y futuros educadores, las herramientas necesarias y conceptos básicos sobre el quehacer pedagógico de las diferentes expresiones artísticas (música, danza, teatro, artes plásticas y visuales…), teniendo en cuenta que la Educación Artística es de fundamental importancia en los procesos de desarrollo integral del individuo.

• Poner al alcance las herramientas pedagógicas y metodológicas necesarias para que los estudiantes puedan vivenciar la experiencia sensorial, la experiencia estética y la experiencia creativa. Con ello, contribuiremos en el marco de la educación artística, a que los estudiantes identifiquen, aprecien, valoren y comprendan los múltiples objetos estéticos y bienes culturales que nos interpelan en nuestra cotidianidad.

• Promover el desarrollo de la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión, el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; fundamentados en un reconocimiento crítico de los valores estéticos como medio para el disfrute individual y colectivo como constitutivo de una mejor calidad de vida.

Objetivos especificos

• Enriquecer la sensibilidad, la fantasía y la capacidad de evocación a través de medios en los cuáles puedan conjugar experiencias estéticas, ampliando su percepción del entorno natural social y cultural.

• Aportar desde las diferentes disciplinas artísticas a los procesos de construcción de conocimiento de las áreas de la modalidad de la institución educativa.

• Estimular y Desarrollar el sentido investigativo y creativo a través de la práctica de cualquiera de las manifestaciones artísticas.

• Valorar, conservar y enriquecer el legado cultural regional apoyado en la evolución histórica del arte universal y regional.

• Motivar en el estudiante la imaginación, el deseo de aprender, el compañerismo, compromiso y responsabilidad, incorporando experiencias individuales y colectivas.

• Fomentar en el estudiante la expresión artística, centrada en sentimientos, intereses y valores culturales tanto del medio como los universales.

• Familiarizar al alumno con los diferentes medios de expresión artística mediante la información teórica de técnicas específicas, visitas a centros culturales y eventos artísticos.

Contenido

1. El Arte, la Estética y la Educación Artística.

• Es posible una conceptualización general sobre arte?.

• Cuáles son las finalidades del arte?.

• Qué induce al hombre a plasmar obras de arte?.

• Cuál es el papel de lo sensible en el arte?.

• Cuál es el papel de la educación en el arte?.

2. Las Artes en la educación colombiana.

• Contingencias de la presencia de las artes en la educación formal.

• La educación artística en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

• Tendencias actuales de formación artística en la educación no formal.

3. Diversos campos de la educación artística (ejes temáticos).

• Expresión y actitud artística y musical en el individuo.

• Desarrollo de la Sensibilidad Auditiva.

• Desarrollo de la Sensibilidad Rítmica.

• Desarrollo de la Sensibilidad Melódica y Armónica.

• Expresión y actitud en las artes escénicas y audiovisuales.

• Recreación, lúdica y juego.

• La palabra como componente principal de la narración oral.

• Concepto y utilidad de los títeres como medio de expresión, creatividad y comunicación.

• Noción de teatro, importancia y utilidad.

• Ejercicios de dinámica teatral: Expresión corporal, imitación de personajes.

• Concepción del teatro y la pantomima, diferencias, lenguajes, elementos.

• Los medios de comunicación como mediadores de la educación (Internet, radio, televisión, cine).

• Conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural.

• Patrimonio cultural tangible mueble e inmueble.

• Patrimonio cultural intangible.

• Bienes y servicios culturales.

• Industrias y mercados culturales.

Bibliografía

• ALCINA FRANCH, José. Arte y Antropología. Alianza Editorial. Madrid. 1978.

• BENGE, Yvonne. Vivir tu cuerpo. Para una pedagogía del movimiento. Ed. Marcea. S.C. Madrid España.

• CAJIAO, Francisco. La piel del alma. Cuerpo educación y cultura. Editorial Magisterio. Segunda edición 1997.

• CENDRA de ABREU, Diana, El camino de la música: una manera sencilla de aprender la teoría de la música, Artemis, Caracas, 1997.

• CHION, Michel. El sonido. Paidós. Barcelona. 1999.

• COPLAND, Aarón, Música e Imaginación, Emecé Editores, Buenos Aires, 1955.

• ENCICLOPEDIA CIENTIFICA CULTURAL. Arte y Música. Cultural S.A de ediciones. Barcelona, 1981.

• FERNANDEZ, Miguel. Acústica para todos. Producciones agruparte. Salamanca. 2000. Formación Artística. Memorias del Encuentro Nacional Febrero 1997, Santafé de Bogotá. Editorial Dimensión Educativa y Colcultura.

• HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y el Arte. Editorial Guadarrama 14 ed. Barcelona, 1978.

• JIMENEZ, Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. Etnografía y hermenéutica del juego. Editorial Magisterio. Santafé de Bogotá 1998.

• LABRADA, Jeronimo. El registro sonoro, Voluntad S.A. Bogotá, 1995.

• LAGO, Pilar. La Música para todos. Los Elementos Tomo I y Los Estilos Tomo II, Editorial Educar y Colcultura, Santafé de Bogotá 1993.

• LOWENFELD, Víctor. El desarrollo de la capacidad creadora, Kapeluz. Buenos Aires, 1963. SERIE LINEAMIENTOS CURRICULARES. Educación Artística. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 1998.