

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Experiencia educativa
“Formatos escolares diversos:
escenarios de enseñanza”

El atelier:
para la expresión y
la comunicación

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Experiencia educativa
“Formatos escolares diversos:
escenarios de enseñanza”

El atelier:
para la expresión y
la comunicación

Fundamentación

El escenario de enseñanza al que denominamos “atelier” es un espacio diseñado para potenciar la imaginación, la creatividad, la expresión personal y construir una mirada sensible a través del abordaje de contenidos culturales y sus manifestaciones en múltiples lenguajes. Su propósito principal es enriquecer el repertorio estético de las infancias donde se conjugan imágenes, sonidos, colores, aromas, texturas, palabras, entre otras muchas posibilidades.

Este escenario busca problematizar y superar las propuestas de enseñanza que se vinculan con las producciones de niñas y niños relacionadas, únicamente, con la apreciación de obras artísticas que llevan a la copia o con el tratamiento de técnicas de manera aislada con el sentido exclusivo de ejercitar. La posibilidad de contar con un espacio destinado para la contemplación, la observación y la creación resulta central para la construcción de la subjetividad personal en un contexto común que enriquece las experiencias infantiles. Niñas y niños como autores y constructores del propio saber y los imaginarios individuales y colectivos.

La educación y el arte coinciden en la posibilidad de interrumpir lo ordinario, hacer un alto en lo habitual para permitirnos percibir, pensar, reflexionar y sensibilizarnos sobre el mundo y sobre nosotros mismos en otra clave. En definitiva, en ambos campos se proponen experiencias que dejan huellas subjetivas. La educación, desde un abordaje crítico, también, nos invita a trascender lo evidente para dar sentido al mundo que habitamos, en un espacio donde se trama lo común (Loyola, 2020¹).

El valor estético en el “atelier” implica, principalmente, promover experiencias sensibles que provoquen en niñas y niños descubrir, inventar, sentir, provocar y expresar sentimientos e ideas a través de diferentes manifestaciones y lenguajes. Seguramente, en ellas se articulan relaciones entre objetos, recursos, elementos conocidos y otros por conocer. El atelier se apoya en las ideas de Veà Vecchi (2013) cuando aclara que *se trata de una actitud cotidiana, una relación empática y sensible con el entorno, un hilo que conecta y ata las cosas entre sí, un aire que lleva a preferir un gesto a otro, a seleccionar un objeto, a elegir un color, un pensamiento; elecciones en las que se percibe armonía, cuidado, placer para la mente y para los sentidos. La dimensión estética presupone una mirada que descubre, que admira y se emociona. Es lo contrario de la indiferencia, de la negligencia y del conformismo.*

En el espacio del atelier se habilita un tiempo particular, un tiempo que transcurre respetando los ritmos sensibles que requiere tomar contacto con las manifestaciones culturales. Este espacio es una invitación a crear sin interrupciones, donde se ponga de manifiesto el proyecto personal y colectivo en el proceso de producción de las obras. En palabras de Graciela Montes (1999) el territorio del juego como el territorio del arte, aunque ligados a la subjetividad de quien juega o crea, tienen su autonomía y sus reglas. El atelier como espacio provocador que valora la importancia del desarrollo de la imaginación pone a disposición de las infancias la riqueza y complejidad de las producciones culturales durante todo el proceso creativo.

1 Entrevista realizada a Claudia Loyola por el portal “Fervor, Cultura de Buenos Aires” durante el año 2020.

En el campo de la educación artística se juegan tensiones sobre la definición de arte que históricamente se han tratado de definir: qué es el arte, cuál es el arte legítimo, cuál es la función del arte, quién dicta el canon, entre otras cuestiones posibles. Esto derivó y deriva en diferentes problemáticas que encorsetan y condicionan la práctica artística en relación a los prejuicios que suscitan. De aquí surgen diferentes problemas estéticos vinculados a las artes plásticas pero que se hacen extensivos a todas las formas de arte como: la apreciación para la copia, la copia misma; la imposibilidad de creaciones propias, personales y particulares por estar condicionadas a las producciones existentes; las paletas de colores homogéneas y formalizadas como son “el árbol es verde, el techo es rojo”, que invisibilizan el diverso mundo que nos rodea y todos las formas subjetivas de mirar.

Se puede pensar el arte condicionado a la destreza y habilidades cercenador del derecho a expresarse artísticamente o, por el contrario, el arte como proceso, como campo de conocimiento y como lenguaje. Su reconocimiento resulta imprescindible para enriquecer el repertorio estético y artístico de niñas y niños. Para que este escenario sea potente debe garantizar el protagonismo de las infancias en las experiencias artísticas. Poner a disposición situaciones de enseñanza que posibiliten a niñas y niños integrar los lenguajes artísticos poniéndolos en diálogo y en combinación entre sí, promoverá el derecho a la belleza, la estética y el conocimiento. En palabras de Terigi (1998) *la escuela debe brindar a los alumnos oportunidades para tomar contacto, comprender y producir arte a través de los diferentes lenguajes y productos artísticos, improvisando, jugando, y comunicando a otros sus ideas y sentimientos a través de producciones que se valgan de una gama importante de recursos expresivos.*

El diseño del atelier

Las distintas formas que asume la educación artística en el Nivel Inicial llevan a elaborar una serie de interrogantes para pensar de qué manera se promueve u obtura el proceso creativo:

- ¿Cuál es el sentido de la acumulación de producciones que se homologan al arte? ¿Se realiza una producción artística en una actividad de 15 minutos? ¿Para qué se exponen las producciones de las niñas y los niños? ¿Qué es lo que sucede con el dibujo? ¿Cómo se equilibra la presencia de todos los lenguajes artísticos? ¿De qué manera se pueden combinar? ¿Con qué criterios se seleccionan artistas y sus producciones para diseñar propuestas de enseñanza?

Atelier es un término francés que significa taller o estudio de artista. Se busca que la sala se convierta en el espacio para la creación, investigación y expresión. Un espacio donde niñas y niños puedan encontrar, descubrir materiales diversos, buscar y proponer otros. Como se viene diciendo, es un espacio para la experiencia estética que implica diversos procesos como ser mirar, apreciar y hacer. Explorar, investigar y producir son procesos que se complementan para enriquecer los procesos creativos.

Entender la importancia de la curaduría en Artes, es la mejor forma de describir la composición de una muestra ya que se incluye en este diseño un sentido, una forma de operar que despierta en el partícipe una operación simbólica determinada. La curaduría ordena, organiza y da sentido. De esta manera no significa únicamente elegir sino seleccionar, ordenar, relacionar, combinar un recorrido y comunicar una idea, definiendo

qué obras se muestran, con qué intención y con qué sentido a partir de esa selección. Aquí la selección es en relación con el ambiente y con las propuestas pedagógicas. Es así como las muestras, de la mano de la curaduría, son cambiantes, pensadas y, en consecuencia, planificadas.

La materialidad del escenario de enseñanza y las intervenciones docentes

Es importante resaltar que el atelier es un espacio que no almacena materiales, sino que permite el acceso democrático a los mismos. Estos materiales están relacionados con todos los lenguajes artísticos e invitan a la apreciación y la creación; son convocantes, provocadores y generadores de múltiples acciones para la producción. Algunos materiales estarán disponibles de forma permanente, por ejemplo, para dar lugar al dibujo y la pintura autónoma; y otros, por el tiempo que sea necesario en función de las características de producción que presenten las propuestas ofrecidas o a pedido de niñas y niños, para satisfacer sus necesidades de descubrir, probar, investigar, hacer.

La luz es una condición requerida en la definición de este espacio y lo es en tanto componente estético, a partir de esta concepción podrá avanzarse hacia el tratamiento del color considerándolo como experiencia visual y el carácter subjetivo que encierra. Considerando que el color es luz y de allí la variedad infinita de posibilidades que ofrece, cabe preguntarse si es necesario o pertinente tener a disposición en el lugar donde se monte este escenario la gráfica del círculo cromático y armonía del color.

Ofrecer una selección variada de materiales y objetos organizados, clasificados y a disposición de niñas y niños es fundamental para sostener la participación de los agrupamientos del jardín en el espacio con intencionalidad pedagógica. Es necesario estar atentas y atentos a la posible tensión que se puede dar entre libertad e intencionalidad de exploración de niñas y niños y la mirada pedagógica del docente.

Dibujar es una actividad que tiene que estar presente de manera permanente para que niñas y niños prueben hacer con diferentes herramientas, en distintos soportes y planos. Ofrecer posibilidades de dibujar algunas veces siguiendo una consigna específica y otras para que elijan qué, con qué y cuándo dibujar. También será importante contemplar el diseño de propuestas para favorecer el tratamiento de elementos particulares de las artes como la figura y el fondo elemento de composición presente en diversos lenguajes como la música, la plástica o la danza, entre otras opciones posibles.

Varias ideas conviven en el atelier: explorar, probar, ensayar, ejercitar, hipotetizar, conjeturar. Las intervenciones docentes se caracterizan por observar, registrar los intereses emergentes y formular preguntas, ofrecer otros materiales, dar tiempo y oportunidades porque ninguna producción artística se resuelve en 15 minutos. Las docentes y los docentes seleccionan los contenidos a enseñar, planifican una propuesta de enseñanza y fundamentalmente diseñan condiciones de posibilidad para la experiencia. Se recomienda proponer secuencias flexibles, así como consignas abiertas que admitan diversas formas de resolución.

Cada campo de conocimiento incluido en el área de Educación Artística cuenta con su particularidad e invitan a diferentes formas de expresión. Si bien, no sería posible realizar un listado exhaustivo acerca de la materialidad propia de cada lenguaje, sí es interesante

tomar algunos criterios que permitan organizar esa selección. A continuación, se plantean algunas opciones:

- **Literatura:** recorridos por diversidad de autores, de personajes, de géneros, inclusión de narraciones orales, audiocuentos, cortos de cine. Incorporar objetos como fanzine, kamishibai, susurradores, booktrailers, libros pop-up, libro-objeto. En la lógica del atelier, el binomio fantástico de Gianni Rodari o la técnica surrealista de creación colectiva conocida como “cadáver exquisito” son algunas de las opciones que se espera estén presentes.
- **Teatro:** ciertos sombreros, ciertos trajes de época, de diferentes climas, zapatos, incluso maquillajes. Máscaras, anteojos, pelucas. Teatro de objetos. Biombos, tarimas, micrófonos.
- **Música:** cotidiáfonos, instrumentos musicales, listas de reproducción, imágenes de músicos, música de diferentes estilos y tiempos, biografías, obras completas, producciones audiovisuales, dispositivos de reproducción.
- **Expresión corporal:** el desafío está en no depender de objetos para realizar expresión corporal, sin embargo, considerar algunos es una buena opción como por ejemplo, cintas, telas, totoras, pañuelos, bastones, pelotas, almohadones, elásticos, selección musical y de imágenes.
- **Educación visual:** atriles, esterillas, carbonillas, telas, pinturas, arcilla, pinceles de diferentes tamaños, variedad de papeles y soportes. Fotografías, reproducciones, postales, libros de artistas, catálogos.

Propuestas inspiradoras

El valor de las propuestas se dirige a inspirar y democratizar los conocimientos porque convocan a accionar sobre el espacio, los objetos y los materiales; en este formato pedagógico suceden procesos creativos artísticos y/o la combinación de los distintos lenguajes. En estos procesos de creación que parten de la exploración, las niñas y niños experimentan con la imagen, el equilibrio, la jerarquía visual, la perspectiva, el plano, la dirección de la mirada, la relación figura y fondo, etc. Este escenario va de la exploración y la experimentación hacia la composición, que no es otra cosa que la comunicación. Estos elementos de la composición se identifican en todos los lenguajes artísticos, no son privativos de las artes plásticas y se hallan presentes en el teatro, en la danza, en la música, entre otros.

- **Storyboard:** creación de animaciones a partir de secuencias guionadas que permite la construcción de escenarios, componer imágenes utilizando distintos puntos de vista, desarrollar personajes. Requiere tener en claro la historia a narrar, se elaboran bocetos -a modo de viñetas- dibujando las escenas clave, se puede añadir diálogos, descripciones de acción y notas de cámara bajo cada viñeta. Para una mayor organización es necesario numerar las escenas y ordenarlas secuencialmente. La producción de storyboard es un primer paso para acercarse al cómic.

- **Cotidiáfonos²:** en la sala como laboratorio también están incluidos los cotidiáfonos pero desde otros sentidos; buscan explorar y conocer las características de los materiales. En este escenario, nos interesa revalorizar el aprender y construir haciendo y la valoración de lo cotidiano. En relación a la cosmovisión cultural latinoamericana y argentina se podría profundizar en propuestas que abarquen: juegos musicales tradicionales de América Latina, danzas nativas argentinas, circulares y rondas tradicionales del mundo.
- **Taller de experiencias estéticas:** donde se pueden incluir propuestas para el desarrollo de actividades con *diferentes pastas y sobre diferentes soportes como cartulina de diferentes colores y tamaños, papel madera, papeles de empapelar, cartón corrugado, entre otros; para exploración de masas con diferentes texturas, por ejemplo, ténpera y arena, masa de sal, manipulación de masas de diferentes colores puros y mezclas para el modelado en arcilla; grafismos con diversos soportes y variados instrumentos de registro gráfico como tizas de colores, fibras, crayones gruesos de colores sobre plano vertical y horizontal.* (DC, pág. 56, 2011)
- **Teatro:** de sombras, de títeres y objetos son las variantes prescritas en el Diseño Curricular. Dentro de la propuesta de este escenario de enseñanza estarán presentes distintas posibilidades para la exploración, el armado, la improvisación y la representación. Conocer diferentes tipos de títeres y retablos, las posibilidades de su construcción según el material seleccionado son decisiones a tomar como así también definir los criterios para la selección de producciones teatrales. De este modo, estarán disponibles títeres de dedo, de varilla, de sombras, de guante, entre otros.

Otras iniciativas posibles a llevar a cabo en este escenario de enseñanza podrán ser:

- **Arte natural:** o land art, es una propuesta de intervención con la naturaleza. A diferencia del arte tradicional, las obras se realizan al aire libre, tomando elementos de la naturaleza que están en el entorno más cercano, pero no solo eso. Estos elementos pueden ser piedras, madera, hojas, pétalos, semillas, piñas, arena, tierra, agua, entre otros. Es un movimiento de arte conceptual donde el lienzo es el paisaje. Se trata de poéticas visuales contemporáneas.

Es una propuesta que discute con las ofertas del mercado y la comercialización de las obras artísticas, por esta razón los materiales naturales que se utilizan respetan el entorno y promueven sostenibilidad. También es conocido como “arte efímero” donde las obras suelen transformarse o desaparecer por la erosión y el clima, aceptando el ciclo natural.

Este espacio se puede enriquecer conociendo la obra de artistas como Alejandro Arce en La Lucila del Mar, Nicolás García Uriburu y Sandy Súdár. Por fuera de nuestro país se puede conocer las obras de, Robert Smithson, Nancy Holt, Michael Heizer, Richard Long, Walter de María y Nils Udo que utilizan el desierto, los bosques, las laderas o ríos para hacer sus instalaciones de land art.

- **Producción de portafolios personales y colectivos:** seleccionar producciones junto a las niñas y los niños requiere una actividad compartida para que pueda expresar sus ideas acerca de los motivos de sus elecciones. Esa recopilación de dibujos, pinturas, collages, modelados, construcciones irán formando parte de un portafolio

que puede ser personal e individual y/o colectivo. Pueden conformar una colección de producciones con el material concreto que se van guardando en una caja o en forma digitalizada con fotografías de cada producto. Pueden sumar un epígrafe escrito que aporte las voces de las niñas y los niños o audios que describen en parte el proceso creativo que fueron desarrollando.

- **Cantatas³:** estar juntos para cantar, las rondas como encuentro de la voz y la musicalidad. Principalmente, las voces de las niñas y los niños cantando sus canciones, las que vienen de casa, las que escuchamos con otros, las que queremos compartir. Cuando varias voces cantan juntas sucede algo de lo mágico, las vibraciones se entrelazan, nuestra voz es parte de algo más grande; es el camino para construir confianza y cantar libremente. Cantar y escuchar; cantar es la consigna. Todas las canciones son aceptadas, buscamos liberarnos de prejuicios y concentrarnos en “el estar” juntos para expresarnos a través del canto.

Quizás pueda ser una peña porque el repertorio tiene que ver con nuestro país, o quizás sea el comienzo de un coro. Lo que interesa es enriquecer los repertorios culturales de las infancias, y en este caso, especialmente los repertorios musicales.

- **El juego de las formas:** basado en la idea original de Anthony Browne en su versión de ilustrador. Es un juego muy sencillo: se juega en pareja, uno de los integrantes realiza una figura abstracta en un papel, el otro es el encargado de transformarla en algo concreto. Desde aquí, este espacio busca que de manera permanente las niñas y los niños puedan experimentar con el dibujo. Diferentes materiales están a disposición para dibujar todas las veces que se quiera. Se comienza con los materiales básicos: lápiz grafito, papel, etc. En algunos casos, se podrá incorporar crayones o lápices de colores, aquellos materiales simples que facilitan el dibujo.

Esta propuesta se enriquece con el conocimiento y la práctica de diferentes técnicas para conocer y adoptar un estilo propio. Se ponen a disposición las producciones de ilustradores conocidos y reconocidos como lo son Isol, Caloi, Tute, Landrú, Sendra, Quino, Istvansch, Pablo Bernasconi, Fontanarrosa, Tonucci, entre otros. Se inicia el camino a conocer producciones ligadas al dibujo como lo son la historieta, el humor gráfico, el manga, por ejemplo. Los dispositivos digitales también son un instrumento interesante para probar otras formas de dibujar.

Desde una base lúdica, se invita a crear, ensayar, probar, experimentar técnicas, trazados, como un modo de desarrollar el lenguaje visual; se comienza con el dibujo libre hacia la ilustración.

Tapa y contratapa del libro “Jugando al juego de las formas” de Anthony Browne

³ Dejamos disponible el link para profundizar sobre la propuesta llamada Cantatas llevada a cabo por Laura Guío.

Revisar, resignificar y tomar decisiones

Realizar un seguimiento y evaluación del proceso de implementación de los escenarios de enseñanza implica comprometer desde el inicio a todo el personal docente en esa tarea. Por lo tanto es importante, por un lado elaborar instrumentos y herramientas para recolectar información - tanto cualitativa como cuantitativa - para luego analizar y tomar las decisiones necesarias para la mejora de las propuestas, en cada caso. Y por otro lado, acordar quién o quiénes van a llevar adelante la tarea, seleccionar los modos de registro, los momentos en que se realizará la observación requiere una planificación anticipada para su organización y puesta en marcha. Determinar un foco o identificar una situación o pregunta que guíe esa tarea es central para poder sostener en el tiempo el seguimiento del desarrollo de los escenarios y construir saber sobre el proceso de implementación.

El Diseño Curricular para la Educación Inicial (2022) enuncia que *la observación es un instrumento fundamental para las y los docentes. Observar significa darle un significado a aquello que se observa, comprenderlo, atribuirle un sentido y debe ser registrada a través de las notas personales, el cuaderno de campo, las bitácoras*. La observación de cada escenario implica identificar algunos aspectos que es importante ir registrando para su evaluación. En el caso del atelier algunos de estos aspectos pueden ser:

- la elección y organización del espacio teniendo en cuenta la luz y el cuidado estético,
- la selección de materiales y objetos teniendo en cuenta todos los campos de conocimiento ligados al arte y su integración,
- la identificación del proceso creativo que sucede entre la exploración, la experimentación y la composición.

Esta instancia de seguimiento y evaluación es una tarea que forma parte del proceso de desarrollo de los escenarios que tiene como propósito central revisar, resignificar y tomar decisiones para la mejora de las condiciones de enseñanza y las oportunidades de aprendizaje.

La evaluación institucional comprende el proceso por el cual todo el colectivo que trabaja en la institución analiza el conjunto de las acciones que realiza, a fin de valorar los procesos y resultados obtenidos, analizar el estado de situación y construir problemas, proponer nuevos propósitos, estrategias y acciones que transformen, superen o amplíen lo alcanzado. Lo que acontece en cada ciclo lectivo se inscribe en una historia más larga que produce un imaginario institucional que circula (DC, 2022, pág. 80).

Bibliografía de referencia

Brant, E., (2011) **Por la senda de la experiencia estética con niños pequeños**. Editorial Biblos.

Browne, A. (2011) Jugar el juego de las formas. México, FCE

Guío, L. (2006) La voz del niño. Cantatas en el jardín de infantes. Revista Punto de partida, Año 3. N° 22. Buenos Aires, Argentina.

Hoyuelos, A., (2013) **La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi**. Tema de Infancia. Rosa Sensat. Ediciones Octaedro.

Terigi, F. (1998) Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar, en Akoschky y otros, Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Paidós.

Zaina, A. y otros (2004) Arte desde la cuna. Experiencias de sensibilización artística con niños desde recién nacidos hasta los tres años. Buenos Aires, Ediciones Nazhira.

Materiales oficiales

DPEI (2012) Diseño curricular para la Educación Inicial. Primer Ciclo. La Plata: Dirección General de Cultura y Educación.

DPEI (2021) Conferencia: **“Arte en la Educación Inicial: abrigo simbólico para las infancias”** a cargo de Claudia Loyola y Verónica Kaufmann.

DPEI (2022) Diseño curricular para la Educación Inicial. La Plata: Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

DPEI (2023) Arte e infancias. La Plata: Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

DEA (2025) **La metáfora como derecho**. La Plata: Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Materiales de consulta

Land Art Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear

Sitio oficial de **Anthony Browne**

Cotidífonos - Proyecto G a cargo de Diego Golombek

DailyArt – Dosis diaria de historia del arte. Dirección de Tecnología Educativa. Subsecretaría de Educación, DGCyE, La Plata, Buenos Aires.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL