

CARRERA DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION
“Pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos”

ÁREA 3 Educación, lenguajes y comunicación

Docentes: Stella Kuguel-Claudia Loyola-

PROGRAMA SEMINARIO de PROFUNDIZACIÓN II 2022

❖ FUNDAMENTACIÓN

Las transformaciones culturales en la sociedad contemporánea, requieren una actualización de los marcos de abordaje de la relación entre cultura y educación. A su vez uno de los espacios más dinámicos y polifacéticos de la cultura contemporánea como lo es el campo de las artes puede propiciar la reflexión y el desarrollo de prácticas que permeen diversos ámbitos de la actividad social y cultural, de modos muchas veces novedosos o inéditos, transgrediendo límites disciplinares y multiplicando formatos y materialidades.

A su vez diversos abordajes pedagógicos, en tanto campo de producción de conocimientos y prácticas, en la actualidad ha diversificado su mirada y ha enriquecido diálogos con interlocutores y ámbitos diversos nutriéndose de los aconteceres, producciones y prácticas que trascienden las disciplinas presentes en la educación formal y en los distintos niveles educativos.

En esta especie de desplazamiento interactivo en el cual nuevos actores y ámbitos convocan a la pedagogía a la vez que la pedagogía amplía su espectro de intereses y preocupaciones, las artes constituyen un campo con el cual pueden producirse fecundos encuentros, posibilidades y tensiones en el escenario actual.

Este seminario propone recuperar las herramientas conceptuales del seminario I para poder profundizar en la constelación de posibilidades de articulación y abordajes para este territorio de cruce entre pedagogías y artes en distintos ámbitos educativos escolares y espacios socioeducativos más allá de la escuela.

Afirmamos que en esta articulación entre el campo de la pedagogía y del arte se imbrican dimensiones éticas, estéticas y políticas.

Asimismo, podemos afirmar que, tanto la apropiación cultural como el despliegue subjetivo son dos caras de este proceso de activación social que convoca a superar obstáculos, dar cauce a lo propio a la vez que tramar vínculos gestando identificaciones compartidas. He aquí la relación arte –cultura que, diferenciándose de las posiciones tradicionales que entronan lo canónico y gestan distinciones de im/posibilidad ante este campo, busca promover la ampliación del acceso a los bienes culturales y específicamente artísticos enriqueciendo horizontes de posibilidad singulares y colectivos. La experiencia artística contemporánea produce perspectivas diferentes para mirar, sentir, pensar y valorar nuestros mundos circundantes constituyéndose en si misma en una política pedagógica diferente para entender, construir y compartir una experiencia de lo común. .

El derecho a la participación y disfrute de los bienes culturales y artísticos, es una construcción que requiere decisiones de índole política para su concreción. Que la agenda del Estado y de los grupos sociales subalternados incluya esa preocupación depende de la ponderación de sus efectos en la vida cotidiana de los sujetos, y de la adopción de un posicionamiento que se rebele contra la resignación, el desaliento y la masificación propuesto por la lógica cultural del capitalismo financiero contemporáneo, cuya construcción hegemónica -adhiriendo al planteo de Boaventura de Souza Santos (2016) más que la construcción de consenso, alienta y propaga la producción de subjetividades resignadas.

Buscaremos identificar criterios de análisis y de intervención en este espacio de cruce entre pedagogía, arte y política como promoción de Pedagogías para la Igualdad en contextos socioeducativos diversos.

❖ CONTENIDOS

Módulo Clase 1

La igualdad como punto de partida, en la concepción de la pedagogía y del arte. Aproximación al aporte de Ranciere; De “El maestro ignorante” a “El espectador emancipado”. La distribución de lo sensible en los escenarios sociales y su disrupción.

Módulo Clase 2

Conceptualización y Cartografía contemporánea del campo del arte. Vanguardias y manifestaciones poéticas-políticas. Instituciones, mercado y espacios alternativos. Conceptualismo, instalaciones, performances, arte relacional, interactivo, objetos, instalaciones, apropiacionismo, archivismo, etc. La política del arte y políticas activas en el arte (activismo).

Campo expandido vs lenguajes, borramiento de fronteras, arte situado, arte decolonial, arte con perspectiva de género. Experiencias estéticas multidisciplinares. Arte y participación.

El escenario argentino y latinoamericano. (asincrónico)

Módulo Clase 3

Pedagogía decolonial: La recuperación de emoción y sensibilidad en este planteo. La recuperación y reconocimiento de experiencias artísticas invisibilizados/ subalternadas. El acto creador como pedagogía crítica decolonial. El arte como pedagogía: Luis Camnitzer “Didáctica de la Liberación” Pedagogías y estéticas decoloniales.

Módulo Clase 4

El derecho al acceso al arte. Arte y ciudadanía. Diversidad socioeconómica y contacto con el patrimonio cultural y artístico. Arte de elite – de masas y popular El espectador como construcción social. La experiencia de ver y la construcción de sentido. Procesos de autoexclusión. Sentido del límite. problemática de la subjetividad

Módulo Clase 5

Tendencias curriculares de arte-educación desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. Enfoques y orientaciones. Justicia curricular. Tensiones y articulaciones de la inserción del arte en la escuela.

Experiencias estéticas participativas en pos de la transformación social. Panorama de experiencias dentro y fuera del ámbito escolar: supuestos, propuestas e instituciones.

El arte y la educación en arte como aporte a la emancipación. Micropolíticas de la subjetividad.

❖ ACTIVIDADES Y EVALUACION

El Seminario II prevé una variedad de dinámicas de trabajo para promover abordajes diversificados de los contenidos propuestos. Se prevé por un lado el desarrollo de clases expositivas llevadas a cabo por las docentes a cargo, a lo largo de las cuales se promoverán intercambios abiertos con lo/as estudiantes en torno

a temas planteados como disparadores de la reflexión y el debate. También se promoverán presentaciones grupales a cargo de los estudiantes para el abordaje de algunos contenidos específicos.

A su vez se desarrollarán dinámicas de trabajo grupal y en pequeños grupos coordinadas por las docentes

Se promoverá el diálogo directo con agentes que actúan en este territorio de intersección arte-educación para diversificar y ampliar el repertorio de posibilidades y las posiciones posibles para la elaboración de proyectos vinculados a este espacio: Se desarrollará un panel de experiencias narradas por sus protagonistas. Apuntamos con ello a generar un entorno colaborativo y proactivo para el desarrollo de propuestas como las que deberán expresar en sus proyectos en los que se espera plasmen concepciones y prácticas significativas en el cruce de estos campos.

Cabe señalar aquí que el trabajo final de este seminario buscará articularse fluidamente con las producciones a desarrollar en el taller de pasantía y el de desarrollo de proyectos.

❖ **METODOLOGÍA**

Las actividades que se plantearán a lo largo de las clases se adecuarán a esta particularidad, con diversas dinámicas y modalidades de trabajo, alternando actividades sincrónicas y asincrónicas.

Propondremos algunos tramos expositivos a través de la plataforma virtual, abiertos al intercambio, al debate y al diálogo virtual. Se plantearán situaciones de análisis e intercambio en torno a diversos materiales bibliográficos, filmicos y/o videográficos y también se incluirán experiencias de taller participativo.

Asimismo se sumará la participación de algún invitado y/o panel de invitados, vinculados a la actividad artística, cultural y/o a la educación artística. Se propondrán distintas visitas virtuales a sitios de interés tales como museos, centros culturales, instituciones y/o experiencias, particularmente en el ámbito de nuestro país y de Latinoamérica, construyendo así un repertorio de recursos virtuales.

Se continuará con el trabajo del Muro virtual - Bitácora, en tanto dispositivo de escritura que posibilite a los estudiantes ir llevando un registro de sus procesos formativos y metacognitivos, así como de las reflexiones que surjan a partir de los distintos contenidos abordados en el Seminario.

❖ **BIBLIOGRAFÍA GENERAL**

Abad, M (s/f) Experiencia estética y arte de participación. Juego, símbolo y celebración. http://www.oei.es/artistica/experiencia_estetica_artistica.pdf. Consultado 09-09-2016.

Adorno T (2004) , *Teoría estética*, Madrid, Akal

Alonso R. Textos sobre arte contemporáneo, <http://www.roalonso.net/>

Bourriaud, N. (1998) *Estética relacional*, Adriana Hidalgo Editora.

Camnitzer, Luis. (2000) *Arte y Enseñanza: La Ética del Poder*. Madrid Casa de América.

Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia*. Barcelona. Paidós.

Dussel, I y Gutierrez D. (comp.), *Educación la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen*, Buenos Aires, Manantial FLACSO OSDE.

Eisner, E. (1995), *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós.

----- (2004) *El arte y la creación de la mente*, Barcelona Piidos.

Efland, A.D. (2002) *Una historia de la educación del Arte*, Barcelona, Paidós.

Efland, A. Freedman, K. y Stuhr, P. (2003), *La educación en el arte posmoderno*, Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós Arte y Educación.

- Gardner, H. (1994), *Educación artística y desarrollo humano.*, Barcelona, Paidós
- Guash, Ana María, (2000) *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Editorial.
- Gruner, E. (2000), El arte o la otra comunicación, Catálogo "Argentina" 7ma. Bienal de La Habana 2000. Editado por el Ministerio de Relaciones
- Graeme Chalmers, F (2003) *Arte, educación y diversidad cultural* Paidós Ibérica Arte y Educación.
- Guiráldez, A. Aproximaciones o enfoques de la educación artística (69-73) en http://www.es/metas2021_EDART.pdf consultado 15-09-2016.
- Guiráldez, A y Aguirre, I. Fundamentos curriculares de la educación artística en OEI (74-87) http://www.es/metas2021_EDART.pdf
- Hernández, F. (2005), La investigación sobre la cultura visual: una propuesta para repensar la educación en las artes visuales, en Viadel, R. M. *Investigación en Educación Artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje de las artes y las culturas visuales.* Universidad de Granada Universidad de Sevilla.
- Langer, S. (1966) *Los problemas del arte*, Buenos Aires, Infinito.
- Longoni A. y Vindel, J. (2011) *Fuera de categoría*, Londres, Dossier en Revista Tercer Texto, ISSN 0952-8822
- López Anaya, Jorge, *El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo*, Emecé Editores, Buenos Aires, 2007
- Lopez Bargados, A et al (1997), Encuentros del Arte con la Antropología, la Psicología y la Pedagogía. Manresa, Angle.
- Marchán Fiz, S. (1997) *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Ediciones Akal
- Michaud, Y. (2007), *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*, México, Fondo de Cultura Económica
- Malosetti Costa, L. (2006), Algunas reflexiones sobre el lugar de las imágenes en el ámbito escolar, en Dussel, I y Gutierrez, D. (comp.) *Educación la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen.* Manantial FLACSO OSDE Buenos Aires.
- Martelli, S. (2011) Educación artística: al calor de las expectativas y los debates sobre este campo en el que es ineludible operar, en Espacios Revista de la Facultad de Filosofía y Letras UBA Nº 46 2011.
- Novaes, M. H. (1973) *Psicología de la aptitud creadora*, Buenos Aires, Editorial Kapelusz.
- OEI Educación artística, cultura y ciudadanía <http://www.oei.es/historico/noticias/> Consultado 15-09-2016
- Paladino, D. (2006), Qué hacemos con el cine en la escuela, en DUSSEL, I y Gutiérrez D. (comp.) *Educación la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen.* Manantial OSDE Bs As.
- Popper Frank (1989) *Arte, acción y participación.* Editorial Akal.
- Quevedo, Luis Alberto comp. (2015) *La cultura argentina hoy.* Tendencias, Buenos Aires. Siglo XXI editores.