

PROGRAMA SEMINARIO I – 2022

❖ **EQUIPO DOCENTE:**

Stella Kuguel- Claudia Loyola – Susana Martelli – Mariana Spravkin

❖ **FUNDAMENTACIÓN**

La Carrera de Especialización Pedagogías para la Igualdad en contextos socioeducativos diversos, con orientación en el área de Educación, Lenguajes y Comunicación (Área 3) recupera la potencia del arte como campo de conocimiento en el contexto de los cambios epocales en América Latina y en la coyuntura histórica nacional. Las instancias formativas del área, atienden a la construcción de conocimientos y a la práctica de los lenguajes estético–artísticos, su distribución y circulación, a fin de asegurar el derecho y acceso a los bienes culturales y simbólicos. En ese sentido, buscarán profundizar las articulaciones posibles entre el campo del arte y la educación atendiendo a la complejidad de la sociedad contemporánea. Interesa abordar las temáticas de la inclusión/exclusión, la producción y distribución democrática de bienes materiales y simbólicos así como las formas democratizadoras de la enseñanza del arte que son parte de la formación del ciudadano.

En esta línea, el valor del arte permite poner de manifiesto la igualdad en tanto derecho, sin dejar de tener en cuenta la diversidad, la divergencia y la subjetividad en la producción y en la interpretación que son propias del campo artístico así como en la convivencia de las diversas manifestaciones tanto de los individuos como de los grupos. En la misma dirección una educación que centre su atención en los procesos de comunicación de interpretación y producción a través de diversas forma de representación, incluye saberes vinculados al desarrollo de las capacidades comunicacionales y artísticas en el tiempo y el espacio atendiendo a las diversas materialidades: visual, sonora, audiovisual, corporal, temporal y sus cruces para la producción y apreciación democrática, poética y metafórica. Se considera aquí que desarrollar estas posibilidades desde la articulación entre praxis artísticas y pedagógicas potencia la praxis social y política de los sujetos.

Este seminario se centrará fundamentalmente en dos ejes de desarrollo. Por un lado el abordaje de la problemática del arte, aportando claves conceptuales que permitan comprender y analizar el campo construyendo un universo discursivo compartido entre los participantes para poder anclar el análisis de los objetos, hechos y manifestaciones artísticas desde perspectivas multidimensionales y por el otro, situar las relaciones entre el campo del arte y la educación, sus tensiones y articulaciones posibles en espacios vinculados al sistema educativo. Esta panorámica permitirá contextualizar enfoques de la enseñanza del arte que se han ido desarrollando en la historia pero que constituyen los sedimentos presentes y actuantes en los abordajes actuales.

Consideramos que estos desarrollos permitirán construir anclajes para producir análisis fundamentados y delinear proyectos de intervención en los que los cursantes avanzarán a lo largo de la carrera

❖ **OBJETIVOS**

- Desnaturalizar pre-nociones acerca del fenómeno del arte avanzando en su problematización, historización y capturas ideológicas.
- Lograr la apropiación crítica de ciertas categorías teóricas sobre la problemática de los objetos y prácticas artísticas como herramientas de análisis que permitan complejizar su abordaje.
- Ampliar el repertorio de contactos con artistas y docentes de arte que permitan identificar problemáticas y propuestas vigentes entre el campo del arte y la educación en nuestro país y en América Latina.
- Analizar desde una perspectiva histórica el espacio del arte en los Sistemas Educativos
- Identificar las diversas configuraciones institucionales y abordajes producidos en las relaciones entre el campo del arte y la educación en nuestros contextos.
- Comprender críticamente los supuestos que sustentan los procesos formativos que tienden a la democratización del acceso al arte desde distintos ámbitos y a partir de diferentes propuestas vinculadas o lindantes al sistema educativo.
- Revisar crítica y constructivamente productos y proyectos individuales y grupales.

- Aproximarse a la construcción de intervenciones y propuestas en las que se articulen arte y educación con un sentido democratizador e igualitario.

❖ CONTENIDOS

MÓDULO I:

EL CAMPO DE ESTUDIO DEL SEMINARIO

- El campo del arte y el de la educación: interacciones en prácticas, instituciones, conocimientos y saberes.
- Articulación entre el campo del arte y el de la educación en el marco del debate por las pedagogías de la igualdad.
- Conflictos y potencialidades en torno a perspectivas igualitarias. Perspectiva histórica para la lectura de algunos conceptos claves: educación, arte, estética, escuela, museos, didáctica, procesos creadores.

Bibliografía

- CAMNITZER, LUIS (2007) *Es posible la enseñanza del arte* en Camnitzer *Antología de textos críticos 1979-2006*. Bogotá, María Clara Bernal y Felipe González editores
- EISNER, LLIOT ¿Qué puede aprender la educación de las artes? En Eisner, E y otros (2003) *Miradas al arte desde la educación* Secretaría de Educación Pública, México
- LOYOLA, CLAUDIA Y SPRAVKIN, MARIANA (2019) *Más allá del texto escrito. La formación docente y la interacción con los bienes culturales*. En Hillert, Kuguel. Loyola, Spravkin *Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación. Universidad y trabajo en Red*, CABA, Novedades Educativas
- *Manifiesto por el derecho a las artes* en la Educación Guayaquil (Ecuador) 24 de mayo de 2018 II Encuentro Internacional para la Educación Superior en Artes
- MEN (2011) *Experiencias de educación artística, cultura y ciudadanía*
- RINESI EDUARDO (2015) *La educación como derecho. Notas sobre inclusión y calidad* en Brener y Galli *Inclusión y calidad como políticas educativas del Estado o*

el mérito como opción única del mercado. Ciudad de Buenos Aires, Crujía Stella y La Salle

MÓDULO II:

PROBLEMATIZACIÓN CONCEPTO DE ARTE: HISTORIZACIÓN Y PRÁCTICAS ACERCA DEL CONCEPTO DE ARTE. EL ARTE COMO FENÓMENO DE LA MODERNIDAD

- El arte como fenómeno fechado. Perspectivas históricas, antropológicas, sociológicas
- La emergencia del arte y su desarrollo en tanto construcción institucional en el contexto de la modernidad. El arte como institución y como mercado en el contexto de la modernidad.
- Historicidad y disputas simbólicas, socio-económicas, de género y de raza dentro de las prácticas del arte. Rupturas y la construcción de nuevos paradigmas

Bibliografía

- OCAMPO, ESTELA (1982), Introducción en *Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas*, Anagrama, Madrid
- MAQUET JACQUES(1986) CAP 2: *El arte en la realidad cotidiana*, en *Experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte*. Celeste Ediciones, Madrid, 1999
- SCHINNER, LARRY (2004), Introducción (pág. 21 a 30) en *La invención del arte. Una historia cultural*, 2016, Paidós, Barcelona
- RODRÍGUEZ, ALEJANDRA y VARELA, GUSTAVO (2011) **CAP 1 Arte en Arte, cultura y derechos humanos**, Ministerio de Educación, CABA
- OLIVERAS, ELENA (2005) Estética. **CAP II El concepto de arte:** 1: El concepto de arte y 2: Algunos rasgos definitorios. (pág. 63 a 70) en *La cuestión del arte*, Planeta, Buenos Aires
- KUGUEL, STELLA (2014) Extracto: *Una aproximación al conocimiento sobre el arte* en “*El arte desde la visión de las vanguardias*” en Hillert y otras (2014)

Lenguajes artísticos y formación docente. Historia de una experiencia, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras

Bibliografía ampliatoria

- ACHA, JUAN (1993) *Las culturas estéticas de América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México
- ADORNO, THEODOR (1970) . *Teoría estética*, Orbis, Barcelona, 1984
- BENJAMIN, WALTER *La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica*, en *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires
- GRUNER, EDUARDO “*Una política de la interpretación*” Prólogo de Foucault, (1955) *Nietzsche, Freud, Marx*, El cielo por asalto, Buenos Aires, 1995
- JIMÉNEZ, JOSE (2204) *Arte es todo lo que los hombres llaman arte*, en *Teoría del arte*, Tecnos-Alianza, España

MÓDULO III:

ARTE Y CONOCIMIENTO. LA METÁFORA

- Los distintos caminos del conocimiento
- Los aportes del pensamiento intuitivo
- El arte como modalidad de pensamiento, como generador de ideas y posibilidad de comprensión del mundo
- La metáfora como forma de conocimiento en el arte: una operación cognitiva conceptualizadora de la experiencia. Lo sensorial y perceptual. El trastocamiento identitario. El trastocamiento del discurso del logos.

Bibliografía

- OLIVERAS; ELENA (2009), CAP III *La identificación*: (pág. 35 a 42) **en** *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Emecé, Buenos Aires, 2009

- KUGUEL, STELLA (2018), *Un viaje entre libros, lápices y guardapolvos. Metáfora y arte en el contexto educativo. el valor de lo im-pertinente*
- MARTELLI, SUSANA (2019) *Arte y conocimiento. Cambios, sujeto y entorno.* En Mauro Karina (comp.) *Artes y producción de conocimiento* Universidad Nacional de las Artes Editorial *Argus*-a Buenos Aires Los Ángeles USA <https://www.argus-a.com/ebook/721-artes-y-produccion-de-conocimiento-experiencias-de-integracion-de-las-artes-en-la-universidad.html>
- BERGUER, PETER. y LUCKMAN, THOMAS. (1986) *La construcción social de la realidad.* (1998) Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- BOURDIEU, PIERRE. (1989) *Sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento.* En Pérez Gómez y Sacristán (comps.) *La enseñanza: su teoría y su práctica* Akal Ediciones. Madrid
- BOURDIEU, PIERRE (1998) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto.* España Taurus Santillana
- BOURDIEU, PIERRE. (2010) *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura.* Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- BRUNER, JEROME. (1968) *El Proceso de la Educación.* México D.F.: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana. Colecciones Manuales UTEHA.
- CAMNITZER, LUIS. (2016) *El arte como forma de conocimiento.* Recuperado de:
<https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12525/CONFERENCIA%20CAMNITZER.pdf?sequence=4> Consulta: diciembre de 2017
- DUBATTI, JORGE. (s/f) *Cuerpo social y cuerpo poético en la escena argentina.* UBA, UNR y UNSAM. Recuperado hemisphericinstitute.org/journal/4.2/esp/es42_pf_dubatti.html Consulta: octubre de 2015
- EISNER, ELLIOT. (1998) *Cognición y currículum: una visión nueva.* Buenos Aires: Amorrortu.
- EISNER, ELLIOT. W. (2002) *La escuela que necesitamos: ensayos personales* (2002) Buenos Aires: Amorrortu.

- GÓMEZ, PEDRO. (2014) *Trayectorias de la opción estética decolonial*. En *Arte y estética en la encrucijada descolonial II*. Buenos Aires: Ediciones del Signo.
- LOYOLA, CLAUDIA Y SPRAVKIN, MARIANA. (Junio – julio de 2011) *La interacción de los estudiantes de profesorado de nivel inicial y primario con objetos artísticos*.
- Revista Práxis educacional. Bahía: Do grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestao e Praxis Educacionais, do Departamento de Filosofia e Ciencia Huamnas (DFCH) Empresa Gráfica Bahia, 7 (10), p. 11-29.
- PALERMO, ZULMA. (2017) *Para una pedagogía decolonial*. Buenos Aires: Ediciones del signo
- RANCIÈRE, JACQUES. (2007) *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. (2011) Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- SPRAVKIN, MARIANA. (2015) *La inserción del arte en la escuela: supuestos, tensiones y perspectivas en Comunidades de aprendizaje y artes. Prácticas educativas y construcción de significados en la vida cotidiana.*, en Elichiry, N. (comp.)
- Buenos Aires: Noveduc.
- TERIGI, FLAVIA. (2007). *Nuevas reflexiones sobre el lugar de la artes en el currículum escolar*. En Frigerio, G. y Diker, G. (comp.) *Educación (sobre) impresiones estéticas*. Buenos Aires: Del Estante.
- VELASCO TORO, J. (1 de julio de 2008) *El arte es forma de conocimiento*. Archipiélago. Vol. 16, N° 61. Pág. 58/62 México: UNAM
- TERIGI, FLAVIA. (1998) *Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar en Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires, Paidós.

Bibliografía ampliatoria

- RICOEUR, PAUL (2001), *La metáfora viva*, Editorial Trotta, Madrid

MÓDULO IV:

ACERCA DE LA CREATIVIDAD Y LOS PROCESOS CREATIVOS

- La creatividad y las distintas maneras de pensar sus características distintivas.
Distintos enfoques del concepto de creatividad.
- La teoría del don y la creatividad como proceso educable.
- Los procesos creativos, claves para su comprensión:
 - El espacio transicional y la construcción de mundos imaginarios-
 - Versiones de mundos. Procesos imaginarios
 - Pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo.
 - Ruptura de límites.
 - Procesos de desterritorialización. Procesos de Montaje.

Bibliografía

- BRUNER, JEROME. (1988) Dos modalidades de pensamiento en Realidad mental y mundos posibles .Los actos de imaginación que dan sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa.
- EISNER, ELLIOT (1972) Evaluación de los tipos de creatividad en Educar la visión artística, Barcelona, Paidós educador pp 198-203
- GOODMAN, NELSON (1978 1º Ed -2013) Maneras de hacer mundos, Barcelona, Antonio Machado (selección) Ficha de cátedra
- GADAMER, HANS GEORGE. (2003) El elemento lúdico del arte. En La actualidad de lo bello. Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós. Disponible en: <http://www.ddooss.org/libros/Gadamer.pdf>
- GENTILETTI, MARIA GABRIELA (2017) El pensamiento creador en la enseñanza, Rosario, Homo Sapiens Cap. I y II

- GUIDO, RAQUEL (2016) Proceso creador y dimensión lúdica en el arte en *Reflexiones sobre el danzar. De la percepción del propio cuerpo al despliegue imaginario de la Danza*. Buenos Aires, Miño y Dávila
- MONTES, GRACIELA. (1999) *Juegos para la lectura* en La frontera indómita. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica Disponible en: literaturageneralppd.blogspot.com.ar/2012/12/juegos-para-la-lectura-por-graciela.html, consultado en abril 2016.
- PETIT, MICHELE (2016) Celebración de lo imaginario en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- VIGOSTKI, LEV. (1997). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico, México: Distribuciones Fontamara, Segunda Edición Cap 1 y 2
- WINNICOTT, DONALD. (1996) *La ubicación de la experiencia cultural* en Realidad y juego, Barcelona, Gedisa pp 135 -138

Bibliografía ampliatoria

- RODARI, GIANNI. (1987) Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias, México, Ediciones Comamex. Disponible en: <https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2011/03/rodari-gianni-la-gramatica-de-la-fantasia1.pdf> consultado en abril de 2016

MÓDULO V: GENEALOGÍA DE CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- Herbert Read, John Dewey y Elliot Eisner. Conceptos y contextos.
- Las hermanas Cosettini, Luis Iglesias, Jesualdo Sosa y las misiones culturales españolas. Experiencias en la articulación arte-educación

Bibliografía

- DEWEY, JOHN. (2008) El arte como experiencia, Paidós Ibérica
- EISNER, ELLIOT (2002) La escuela que necesitamos, Buenos Aires Amorrortu. Capítulos seleccionados
- READ, HERBERT (1982) Educación por el arte. Barcelona; Ediciones Paidos Ibérica, colección: Paidos Educador Traducción de Luis Fabricant.
- TARRIO, LAURA (s/f) La pedagogía de la expresión creadora en América Latina: las experiencias rioplatenses de Luis Iglesias y Jesualdo (mimeo)
- NUBIOLA, JAIME y SIERRA, BEATRIZ (2001). La recepción de Dewey en España y Latinoamérica. Universidad de Navarra y Universidad de Oviedo, España Utopía y Praxis Latinoamericana Año 6. No 13.
- SCHILLER, FRIEDERICH Cartas sobre la educación estética del hombre. Universidad de Cuyo, FFyL. Traducción Martín Zubiría
- LARROSA, JORGE y VENCESLAO MARTA (2018) Un pueblo capaz de la scholé. Elogio de las Misiones Pedagógicas de la II República Española en Elogio de la escuela, Larrosa et al. Mino y Dávila
- MARTELLI. SUSANA. (2014) cap. 2 Políticas Públicas para el área de educación artística. Tesis de Maestría. Facultad de Filosofía y Letras UBA

●

❖ **METODOLOGÍA**

Este cuatrimestre, la cursada del Seminario I tiene la particularidad de desarrollarse en forma virtual. 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, fílmicos y/o videográficos y también se incluirán experiencias de taller participativo.

Asimismo se sumará la participación de algún invitad@ y/o panel de invitad@s, vinculad@s 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 implementará el uso de una Bitácora, en tanto dispositivo de escritura que posibilite a l@s 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.

❖ **EVALUACIÓN**

La evaluación del Seminario tendrá como material de base el desarrollo de los diferentes materiales elaborados para la Bitácora. Se propondrá, para la instancia evaluativa, la reelaboración y profundización de los escritos personales que han sido realizados a lo largo de las clases y así como el diseño visual/audiovisual de la misma, con el objetivo de socializarla y compartirla con las docentes y el grupo de pares, con las herramientas que ofrece la plataforma virtual.

❖ **CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN**

- Cumplimentar con los requisitos de regularidad: 75% de asistencia según lo establecido por la Facultad y según los requerimientos de la cursada virtual.
- Participación activa en la propuesta
- Presentación de un trabajo final en formatos y contenidos vinculados a las temáticas, problemáticas y actividades planteadas en el seminario.

Las clases asincrónicas estarán disponibles los días **lunes** y las clases sincrónicas tendrán lugar los días **sábados**.