

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN

Pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos

Orientación: Educación, lenguajes y comunicación

1. Título del seminario

Seminario de Profundización I en el área elegida (Área 3: Educación, Lenguajes y Comunicación)

Docente/s a cargo: Claudia Loyola y Stella Kuguel

Carga horaria: 44 horas

Cuatrimestre, año: 1er cuatrimestre, 2024

Fundamentación

La Carrera de Especialización Pedagogías para la Igualdad en contextos socioeducativos diversos, con orientación en el área de Educación, Lenguajes y Comunicación recupera la potencia del arte como campo de conocimiento en el contexto actual y su articulación con los espacios educativos diversos como ámbitos de producción, circulación y distribución comunitaria y democrática que promueven el derecho y acceso a los bienes culturales y simbólicos. En ese sentido, se buscará profundizar las articulaciones posibles entre estos campos atendiendo a la complejidad de la sociedad contemporánea. Interesa abordar las temáticas de la inclusión/exclusión, la producción y distribución igualitaria de bienes materiales y simbólicos, la concreción efectiva de derechos, a través de formas democratizadoras de la enseñanza que involucren las mediaciones del arte.

En esta línea, se pondera el valor del arte en tanto permita poner de manifiesto la igualdad, sin dejar de tener en cuenta la diversidad, la divergencia y los procesos subjetivos que se ponen en juego tanto en la producción, en la interpretación y en la contextualización de las prácticas y manifestaciones artísticas. Se focalizan los procesos educativos que activan la comunicación y la apropiación de lenguajes culturales en sus diversas formas de representación y materialidades. Lo visual, lo sonoro, lo audiovisual, lo corporal, y sus cruces puestos en juego para la producción y apreciación democrática, poética y metafórica. Se considera aquí que desarrollar estas posibilidades desde la articulación entre lo artístico y lo pedagógico potencia la praxis social y política de los/ las/ les 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 desde una perspectiva multidisciplinar el campo, construyendo un universo discursivo compartido entre los/ las/ les participantes. Por otro lado, se buscará situar las relaciones entre el campo del arte y la educación, sus tensiones y articulaciones posibles atendiendo a algunos conceptos de referencia. 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/las/les cursantes avanzarán a lo largo de la carrera.

Objetivos

- Comprender críticamente los supuestos que sustentan los procesos formativos que tienden a la democratización del acceso al arte desde distintos ámbitos fuera y dentro del sistema educativo

- Desnaturalizar pre-nociones acerca del fenómeno del arte ahondando en la problematización e historización en sus sentidos, usos, prácticas, nominaciones cotidianas.

- Ampliar el repertorio de experiencias artísticas y pedagógicas 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 histórico- política 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.

Contenidos

Unidad 1- ARTICULACIONES ENTRE EL CAMPO DEL ARTE Y EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA EMANCIPATORIA

Módulo A

El campo educativo como ámbito de producción de conocimientos, reflexiones y prácticas institucionales y socioeducativas diversas.

El arte como campo de conocimiento en el marco del debate por las pedagogías de la igualdad. Tensiones y articulaciones arte – educación. El derecho al acceso al arte. Arte y ciudadanía. Procesos de autoexclusión. Sentido del límite.

Módulo B

Genealogía de conceptos y autores de referencia de articulación entre arte y educación. Experiencias históricas. Modelos, teorías y prácticas.

El rol de la escuela en la interacción con el patrimonio cultural y artístico.

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Sentidos sedimentados en el abordaje de la enseñanza del arte. Educación y emocionalidad; las problemáticas de la libre expresión y de la educación emocional en los discursos y prácticas actuales.

Bibliografía obligatoria

- EISNER, E (2003) ¿Qué puede aprender la educación de las artes? En Eisner, E y otros. Miradas al arte desde la educación Secretaría de Educación Pública, México
- Revista Fervor. Arte y educación: dos campos con potencia transformadora. Entrevista a Claudia Loyola- Fervor (5 de noviembre de 2020)
<https://fervor.com.ar/arte-y-educacion-dos-campos-con-potencia-transformadora/>
- RINESI (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
- LOYOLA, SPRAVKIN (2019) *Mas 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
- BOURDIEU, P (2010) *Los museos y su público* –Cap. 2- en El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Argentina, Siglo XXI editores

Bibliografía ampliatoria

- 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 CAMNITZER, L (2007) Es posible la enseñanza del arte en Camnitzer Antología de textos críticos 1979-2006. Bogotá, María Clara Bernal y Felipe González editores
- DEWEY, J. (2008) El arte como experiencia, Paidós Ibérica

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

- EISNER, E (2002) La escuela que necesitamos, Buenos Aires Amorrortu Cap. seleccionados
- KANTOR, Débora (2015) Tiempo de Fragua La responsabilidad de educar adolescentes y jóvenes
- READ, H (1982) *Educación por el arte*. Barcelona; Ediciones Paidós Ibérica, colección: Paidós Educador Traducción de Luis Fabricant,
- PETIT, MICHÉLE (2018) Los europeos tenemos muchos que aprende de los latinoamericanos Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/123791-los-europeos-tenemos-mucho-que-aprender-de-los-latinoamerica> [Consulta: 25/06/2018)
- PETIT, M (2016) La educación artística y cultural. En Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- TERIGI, Flavia “Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar” en Akoschky y otras (1998) Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística, Buenos Aires, Paidós
- TERIGI, FLAVIA (2007) “*Nuevas reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar*” en Frigerio, G y Diker, G (comps) Educar (sobre)impresiones estéticas. Buenos Aires, Del estante editorial
- Entrevista a Maria Acaso http://www.eldiario.es/sociedad/busca-PP-salir-representado-PISA_0_329317279.html
- SACRISTÁN, Gimeno “*La construcción del discurso y de la práctica de la educación artística*” Revista Docencia N° 36 diciembre 2008 Santiago de Chile

Bibliografía sobre experiencias de arte y educación

- PETIT, M (2016) Te presento el mundo en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- LARROSA, J y VENCESLAO, M (2018) Un pueblo capaz de Scholé. Elogio de las misiones pedagógicas de la II República española. En LARROSA BONDÍA, J editor Elogio de la escuela. Ciudad de Buenos Aires, Miño y Dávila

- La música es el motivo y la inclusión la meta. En Venezuela ahora. Versión latinoamericana. Publicación de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina Año 2 Número 2 Enero Marzo 2008
- COLANGELO, Mirta (agosto, 2004) Arte Correo. Un juego de “palomares” Revista Punto de Partida Año I N°6
- Proyecto Secundario Liliana Maresca. Herramientas relacionales, de cariño y proyección. Entrevista por Renata Cervetto y Miguel A López. En Agitese antes de usar. Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina (diciembre 2016) San José, Costa Rica,
- El trabajo de la Fundación PH 15 Extraído de <http://www.teaydeportea.edu.ar/trabajos-alumnos/el-trabajo-de-la-fundacion-ph-15/> (consulta: 31/07/2018)
- JIMENEZ, L, AGUIRRE, I y PIMENTEL, (coord.) (S/F) Educación artística, cultura y ciudadanía OEI y Ediciones Santillana

Bibliografía ampliatoria

- KANTOR, Débora (2012) Proyectos en arte y cultura. Aportes para la discusión desde una perspectiva educativa. Área Sociedad Civil, cultura y desarrollo CEDES
- SARLÉ, P. y otras (2014) Arte, educación y primera infancia. Sentidos y experiencias. España, OEI
- SCHILLER, F (1795) Cartas para la educación estética del hombre <https://clasesparticularesenlima.files.wordpress.com/2015/10/schiller-cartas-sobre-la-educacion-estetica-del-hombre-1795.pdf>
- CARLI, S. (2004) “Imágenes de una transmisión: Lino Spilimbergo y Carlos Alonso, en Frigerio, G. y Diker, G (2004), *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Un concepto de la educación en acción*, Buenos Aires, Noveduc, CEM.

Unidad 2- EL ARTE Y SUS TRANSFORMACIONES

La noción del arte como problema. Diferentes perspectivas y problematizaciones acerca de las artes y su estructura en lenguajes. Categorías históricas y estéticas ligadas a la

noción de arte. El arte como fenómeno fechado. El arte como institución y como mercado en el contexto de la modernidad y sus devenires contemporáneos.

Rupturas y la construcción de nuevos paradigmas del concepto de arte: de las vanguardias a la contemporaneidad. La autonomía en debate. La ampliación del campo artístico en la contemporaneidad.

El arte como como conocimiento. La metáfora.

Bibliografía obligatoria

- OCAMPO, ESTELA (1982), *Introducción en Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas*, Anagrama, Madrid
- RODRÍGUEZ, Alejandra y VARELA, Gustavo (2011) CAP 1 *Arte en Arte, cultura y derechos humanos*, Ministerio de Educación, CABA
- MAQUET (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
- GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR (1977) Punto 4: Participación en la producción artística y clases sociales: arte de élites, arte para masas y arte popular, en *Arte popular y sociedad en América Latina*, Grijalbo, México
- 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
- KUGUEL, STELLA (2018), *Un viaje entre libros, lápices y guardapolvos. Metáfora y arte en el contexto educativo. el valor de lo im-pertinente*

Bibliografía ampliatoria

- ACHA, J (1993) *Las culturas estéticas de América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México
- BENJAMIN, *La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica*, en Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires

- GRUNER, E “*Una política de la interpretación*” Prólogo de Foucault, (1955) *Nietzsche, Freud, Marx*, El cielo por asalto, Buenos Aires, 1995
- JIMÉNEZ, J (2004) *Arte es todo lo que los hombres llaman arte*, en *Teoría del arte*, Tecnos-Alianza, España
- RICOEUR, P (2001), *La metáfora viva*, Editorial Trotta, Madrid
- 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
- 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

Unidad 3- PERSPECTIVAS SOBRE LOS PROCESOS CREADORES

Distintos enfoques del concepto de creatividad: Debate entre la teoría del don / genio vs como proceso educable.

El arte como experiencia. Aspectos rituales y lúdicos del arte.

Claves de comprensión de los procesos creativos:

- 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 obligatoria (*)

- BRUNER, J. (1988) *Dos modalidades de pensamiento en Realidad mental y mundos posibles*. Los actos de imaginación que dan sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa
- EISNER, E (1972) *Evaluación de los tipos de creatividad en Educar la visión artística*, Barcelona, Paidós educador pp 198-203
- GOODMAN, N (1978 1º Ed -2013) *Maneras de hacer mundos*, Barcelona, Antonio Machado (selección) Ficha de cátedra

- GADAMER, H. (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>
 - GUIDO, R (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, G. (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, M (2016) Celebración de lo imaginario en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica
 - VIGOSTKI, L. (1997). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico, México: Distribuciones Fontamara, Segunda Edición Cap 1 y 2
- (*) Se propondrá un ateneo de lectura con referatos**

Bibliografía ampliatoria

- PETIT, M (2016) Te presento el mundo en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- GENTILETTI, G (2017) El pensamiento creador en la enseñanza, Rosario, Homo Sapiens Cap I y II
- RODARI, G. (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
- WINNICOTT, D. (1996) *La ubicación de la experiencia cultural* en Realidad y juego, Barcelona, Gedisa pp 135 -138

Bibliografía general

- DEWEY, J. (2008) El arte como experiencia, Paidós Ibérica
- EISNER, E (1972) Evaluación de los tipos de creatividad en Educar la visión artística, Barcelona, Paidós educador
- EISNER, E (2003) ¿Qué puede aprender la educación de las artes? En Eisner, E y otros. Miradas al arte desde la educación Secretaría de Educación Pública, México
- ESCOBAR, L (2020) Aura latente. Estética/ Ética/ Política/ Técnica, CABA, Tinta Limón Edic
- GIUNTA, A (2018) Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno ediciones
- GRUNER, E (2001) El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte, Buenos Aires, Editorial Norma
- HILLERT, KUGUEL, LOYOLA, SPRAVKIN (2019) Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación. Universidad y trabajo en red, Buenos Aires, Noveduc Ediciones
- KANTOR, D (2015) Tiempo de fragua. La responsabilidad de educar adolescentes y jóvenes, Entre Ríos, Fundación La Hendidja
- OLIVERAS, E (2005) Estética. La cuestión del arte, Buenos Aires, Planeta
- OLIVERAS, E (2008) Cuestiones del arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé
- RANCIERE, J (20079) El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del Zorzal
- RANCIERE, J (2008) El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial
- RINESI (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
- ROLNIK, S (2018) esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente, CABA, Tinta Limón Ediciones.
- SHINER, L (2004) La invención del arte. Una historia cultural, Barcelona, Paidós

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Modalidad de la cursada

Este Seminario I será bajo la modalidad presencialidad remota con una instancia intensiva de presencialidad. En la primera clase sincrónica a distancia se solicitará al estudiantado que muestre documentación que acredite su identidad. Las actividades que se plantearán a lo largo de las clases se adecuarán a esta particularidad, con diversas dinámicas y modalidades de trabajo, alternando en: jornadas de actividades presenciales, encuentros virtuales y la participación presencial en un panel.

Será clave tener en cuenta la hoja de ruta propuesta para cada clase y el abordaje de las actividades y bibliografía obligatorias indicadas.

Propondremos algunos tramos expositivos a través de la plataforma virtual, abiertos al intercambio, al debate y al diálogo. Se abordarán análisis e intercambios en torno a diversos materiales bibliográficos y audiovisuales, así como también se incluirán experiencias de taller participativo.

Asimismo, se sumarán a determinados encuentros invitadas, invitados, invitades, en vínculo a la actividad artística, cultural y/o a la educación artística. Se propondrán distintas visitas presenciales o virtuales a sitios de interés tales como museos, centros culturales, instituciones y/o propuestas, en el ámbito de nuestro país y de Latinoamérica, construyendo así un repertorio de recursos específicos del campo arte-educación. Se presentará el sitio Excursión Virtual como un espacio de acceso a una selección de propuesta artísticas. (<https://nadiapuertolas.wixsite.com/excursionvirtual>)

Se implementará el uso de un Muro Virtual - Bitácora, como dispositivo de escritura y archivo de actividades que posibilite a las, los, les estudiantes ir generando producciones, reflexiones y un registro de sus procesos formativos y metacognitivos, que surjan a partir de los distintos contenidos abordados en el Seminario.

Formas de evaluación

La evaluación del Seminario tendrá como base el desarrollo de los diferentes materiales elaborados para un Muro virtual –Bitácora y presentaciones individuales y grupales de bibliografía en clase. Se propondrá, la reelaboración y profundización de dichos materiales a partir de conceptos claves desarrollados a lo largo del seminario.

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Condiciones para la aprobación del seminario

- 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.